

ARTE SONORO: JUAN ANTONIO NIETO (PANGEA)

SONOROUS ART: JUAN ANTONIO NIETO (PANGEA)

© Juan Antonio Nieto Arroyo.
Artista Sonoro de Madrid. España.
pangea_100@yahoo.com

Recibido: 15 de abril de 2014.
Aprobado: 15 de mayo de 2014.

Resumen: En este artículo muestro un recorrido por mis creaciones musicales bajo el nombre de Juan Antonio Nieto (Pangea), un proyecto de música de vanguardia. En mi obra experimento con sonidos ásperos creando con ellos texturas ricas en matices envueltas en atmósferas hipnóticas. La idea principal en mi música, trata sobre el poder evocador de los sonidos al margen de los elementos habituales en la mayoría de las composiciones musicales, como pueden ser el ritmo o la melodía, los distintos timbres han de sustentarse en sí mismos y será la relación entre ellos, la que dote de emoción a la obra buscando en el oyente una complicidad con los sonidos que conformen la composición, estos sonidos ásperos, incluso irritantes en sí mismos, adquieren una dimensión totalmente diferente. En mis composiciones utilizo tanto la informática musical, como las grabaciones de campo o los instrumentos electroacústicos tradicionales, creando sonidos que combinados de manera sutil y poética desembocan en atmósferas cautivadoras.

Palabras clave: arte sonoro, grabaciones de campo, Pangea, sonidos ásperos.

NIETO ARROYO, Juan Antonio (2015). "*Arte Sonoro: Juan Antonio Nieto (Pangea)*". Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 4. Páginas 24-41.

Summary: In this article I show a tour around my musical creations under the name of Juan Antonio Nieto (Pangea), a project of avant-garde music. In my work I experiment with rough sounds to create, with them, varied, shade textures surrounded by hypnotic atmospheres. The main in my music has to do with the evocative power of the sounds detached from the habitual elements in most of the musical compositions, such as pace or melody, the different timbres have to be sustained by themselves and the relation between them will provide the work with emotion, looking for the complicity of the listener and the sounds that shapes the composition, these rough, even irritating sounds a totally different dimension. In my compositions I use the musical computer science, the field recordings or the traditional electroacoustic instruments, creating sounds that, combining in a subtle and poetical way, end in a captivating atmospheres.

Key words: sonorous art, field recordings, Pangea, rough sounds.

NIETO ARROYO, Juan Antonio (2015). "*Sonorous Art: Juan Antonio Nieto (Pangea)*". Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 4. Páginas 24-41.

Sumario:

1. Introducción: biografía. 2. El devenir de mi obra. 3. Discografía en solitario. 4. Relación de recopilatorios y colaboraciones. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas. 7. Referencias en formato electrónico URL. 8. Anexo. Vídeos y enlaces.

1. Introducción: biografía.

Mi nombre es Juan Antonio Nieto, y soy un artista sonoro español que firmo algunos de mis trabajos bajo el nombre de Pangea. Mi obra ha sido publicada en compañías discográficas de todo el mundo como Trente Oiseaux, Mandorla, Experimedia, Impulsive Habitat, Idiosyncratics, Luscinia, AMP o Audiotalaia, entre otras. He colaborado con algunos de los más prestigiosos artistas de vanguardia del mundo:

- El compositor clásico brasileño Leo Alves Vieira con el que he trabajado con el Quarteto de Cordas da Grotta.
- El compositor serbio Igor Jovanovic.
- El escritor japonés Kenji Siratori que ha puesto voz a mis composiciones.
- La turntablística norteamericana María Chávez.
- La videoartista argentina Laura Focarazzo, colaboración que obtuvo el premio Diario de Levante en el Festival Incubarte de Valencia de 2012.
- El percusionista griego Chris Silver T.
- El músico argentino Luís Marte.
- El dúo español Oikos.
- El músico colombiano David Vélez, esta última obra fue considerada el mejor disco del año 2007 por la revista Earlabs.

Mi música ha sido incluida en diversas instalaciones artísticas como en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el festival Fuga Lab, el Festival Moozak de Viena o el Abstracta cinema festival of Rome. En febrero de 2012 el programa de RNE, Radio clásica “Ars Sonora” me dedicó un programa monográfico sobre mi obra. Como artista invitado de “La Orquesta Mundana” he actuado en el Museo Reina Sofía de Madrid. Soy miembro del Hypermodern Group, un proyecto de improvisación libre que incluye entre sus miembros artistas como Frank Vigroux, Le Quan Minh o la leyenda de la percusión Han Bennink. He actuado tanto en ciudades europeas como americanas.

2. El devenir de mi obra.

En este apartado explicaré brevemente distintos aspectos relacionados con el “devenir” de mi obra:

- En primer lugar voy a explicar mi método de trabajo. Normalmente trabajo sin esquemas ni ideas fijas, y raramente termino por completo los temas, cuando veo que varios de estos bocetos encajan, busco entre los trabajos que tengo inacabados, empiezo a darles forma, a homogeneizar el sonido y el ambiente general. Normalmente uso el laptop para variar drásticamente los sonidos que he grabado, aunque en algunas ocasiones prefiero no tocar ni variar dichos sonidos. Acostumbro a desechar lo que no me cuadra para el disco en el que esté trabajando, y lo guardo para otro disco o para entregar a los labels que me piden música para recopilatorios. En general, no me gustan los discos demasiado largos, pienso que a partir de los 30/35 minutos la atención se dispersa y se pierden los detalles. En directo también prefiero no pasar de los 30 minutos, me gustan los conciertos cortos, pero intensos.

juan antonio nieto | tes

- En general, prefiero que la gente intuya los sonidos, trabajo con elementos cotidianos, me gusta la reutilización de materiales, si tienes una buena grabación realizada en casa, y se puede emplear para otros temas, no veo el menor problema en utilizarlo. También, cuando encuentro algo que me gusta en casa lo archivo para más tarde utilizarlo según conveniencia.

- Cuando realizo un tema, lo dejo un tiempo sin escuchar, para no perder la perspectiva de lo que estoy haciendo, si lo dejo dos o tres meses desde la realización hasta que lo vuelvo a escuchar, el tema adquiere una dimensión más auténtica, lo puedes oír como si no fuera tuyo y decidir que haces.

- No me puedo olvidar de la dimensión contemplativa en mi obra asociada a la relajación, el oyente puede cabalgar entre una atención minuciosa o lo puede dejar de fondo mientras realiza otro tipo de actividades, en definitiva tanteos instrumentales que pueden ser escuchados de distintas formas.

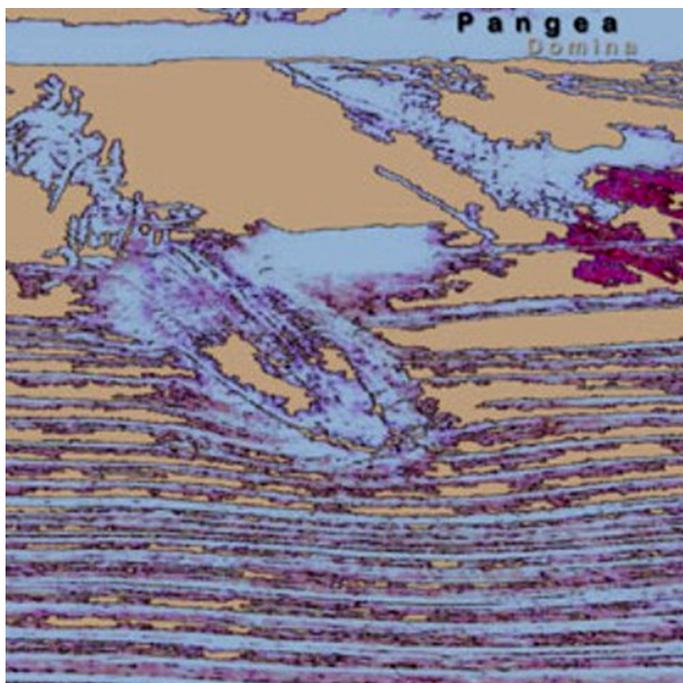
- En cuanto a mis influencias, van desde el jazz, las músicas étnicas, la música electrónica planeadora y ciertos compositores contemporáneos. En el rastro madrileño he realizado intercambios de vinilos y de información con gente que estaba metida a fondo en este tipo de sonidos, además de internet que me ha permitido un inmenso intercambio musical.

- En las músicas minoritarias, hablar sobre los derechos de autor o la propiedad intelectual es absurdo. Estoy a favor de netlabel. Un netlabel es un sello discográfico que distribuye su música en formato digital a través de la red, lo que permite que tu disco pueda ser fácilmente compartido y escuchado. Y por supuesto, no me olvido de las compañías pequeñas.

- Parte de mi material está publicado bajo alguna de las licencias Creative Commons. Las razones básicamente son dos, me interesa que quien se quiera bajar el disco pueda disfrutarlo sin problemas, eso hace que te conozca mucha gente, siendo imprescindible para que salas o festivales puedan contratarte tanto en España como en el extranjero. Otra cuestión, es que esas salas o festivales quieran o puedan pagarte. El caso mas hiriente es el Sonar, donde no pagan a muchos de los artistas (especialmente nacionales) y a algunos incluso les cobran por el dudoso honor de tocar en el cada vez menos prestigioso festival. La segunda razón, fue una manera sencilla de hacerle un corte de mangas a la infame S.G.A.E. En los últimos años he visto que algunos de los escasos locales que programan este tipo de música han indicado claramente que tan solo pinchan música bajo licencia Creative Commons ante la perplejidad de los “inspectores” de la S.G.A.E. que no sabían como actuar ante el nuevo fenómeno.

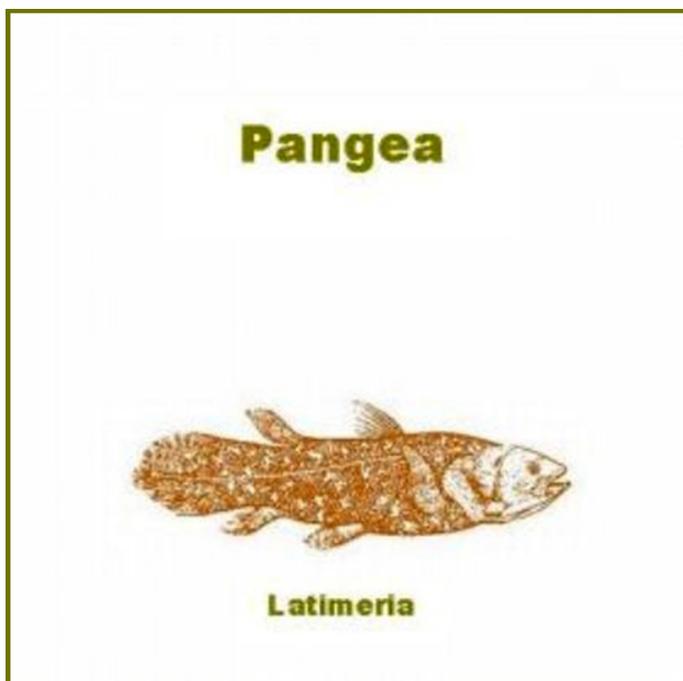

3. Discografía en solitario.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 2. Domina. A.M.P. Records. México. 2007.

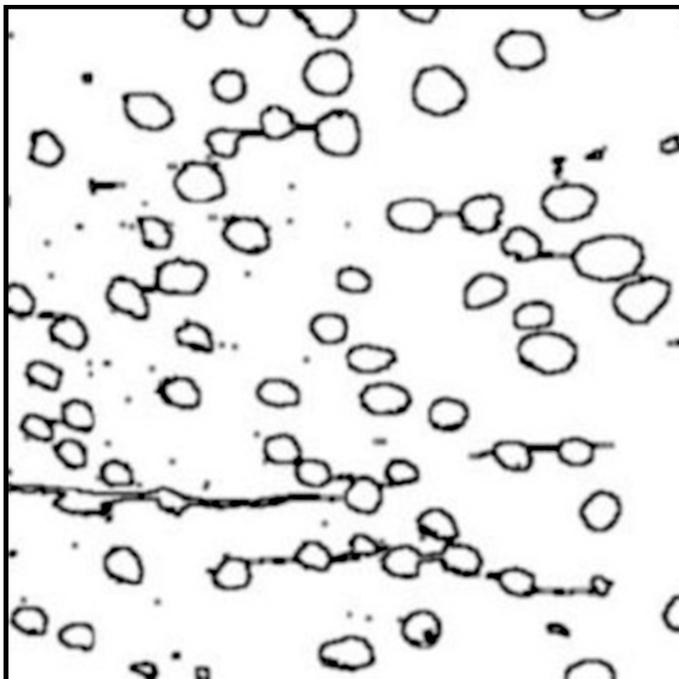
Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 3. Latimeria. Enough Records. Portugal. 2007.

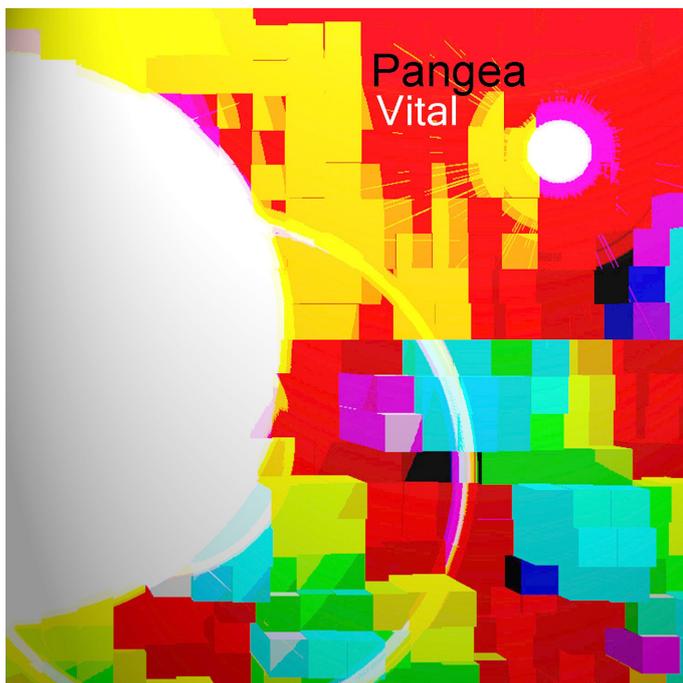
Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 4. Metal Machine Muzak. Clinical Archives. Federación Rusa. 2007.

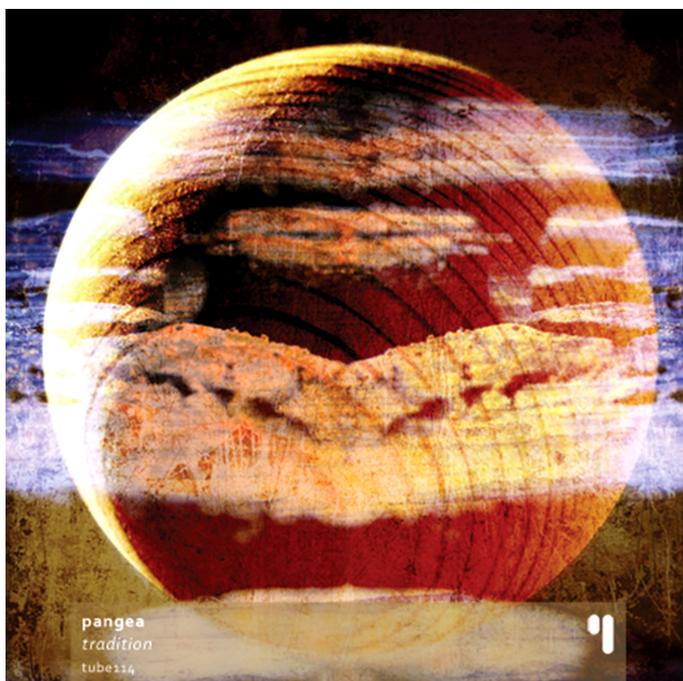
Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 5. La Lógica de las Termitas. Idiosyncratic Records. Bélgica. 2007.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 6. Vital. Ruidemos. España. 2007.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 7. Tradition. Test tube. Portugal. 2008.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 8. Combustión Chamber. Tecnonucleo. España. 2008.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 9. Abrasive Soul. Clinical Archives. Federación Rusa. 2009.

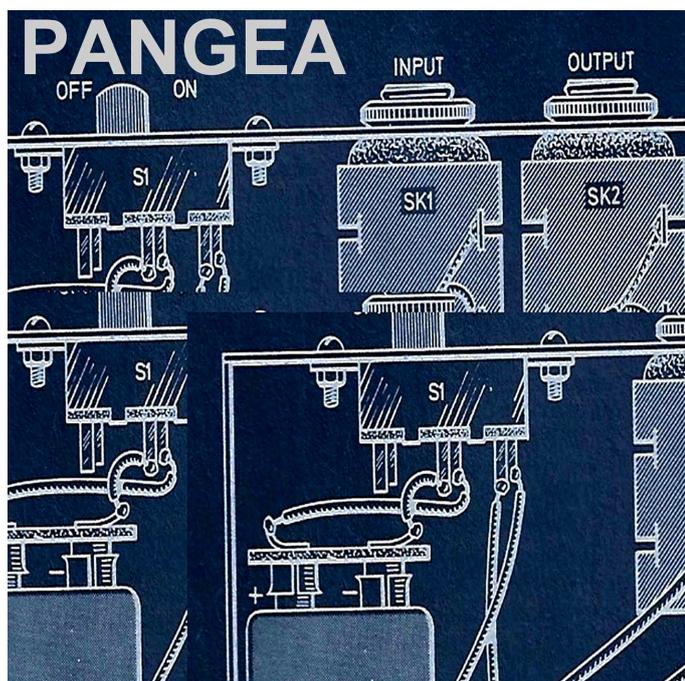
Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 10. El abismo inclinado. Larraskito. España. 2009.

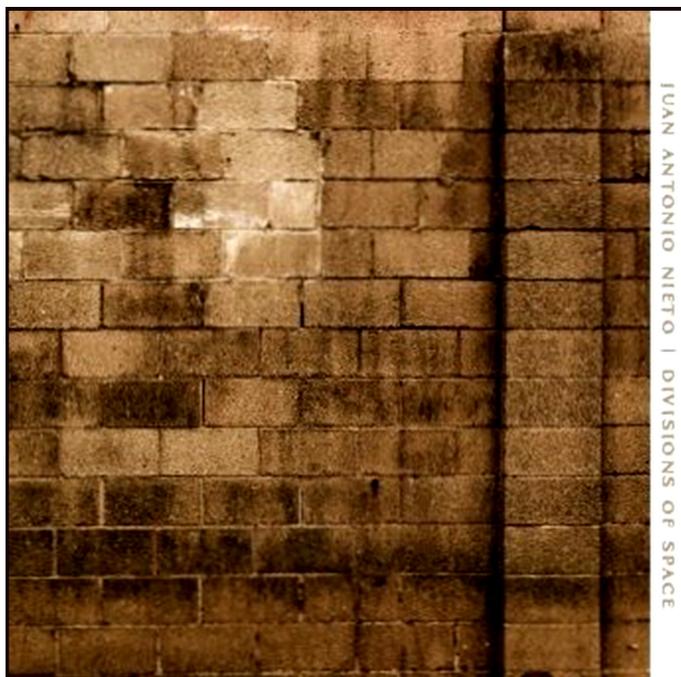
Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 11. Exposure. A.M.P. Records. México. 2009.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 12. Texture and Granulation.
Electronic Musik Label. Reino Unido. 2009.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 13. Division of Space. Experimedia. U.S.A. 2009.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 14. Indoor. Impulsive Habitat. U.S.A. 2010.

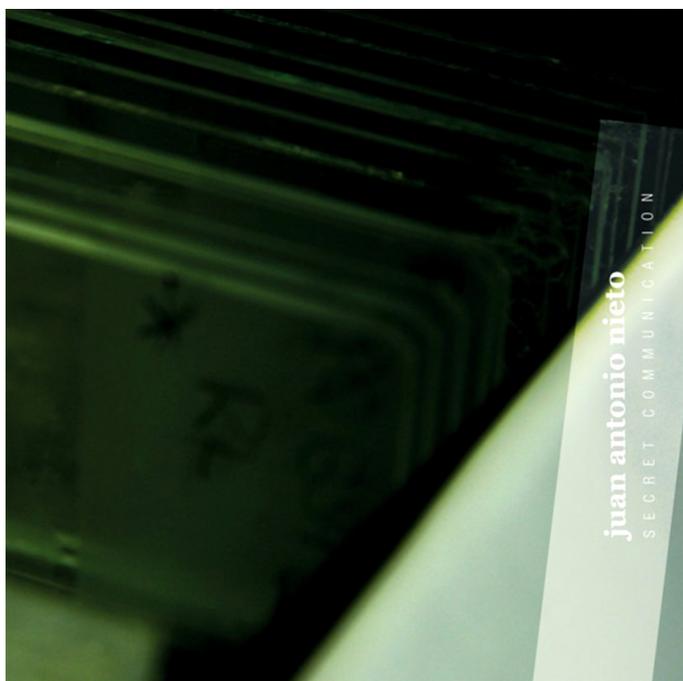

Figura 15. Secret Communication. Mandorla. Mexico. 2010.

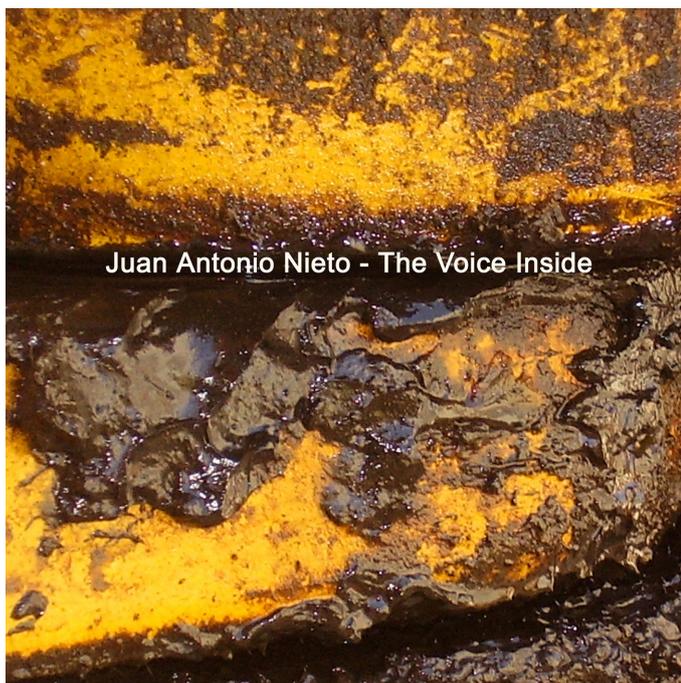

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 16. Test. suRRism Phonoethics. Alemania. 2010.

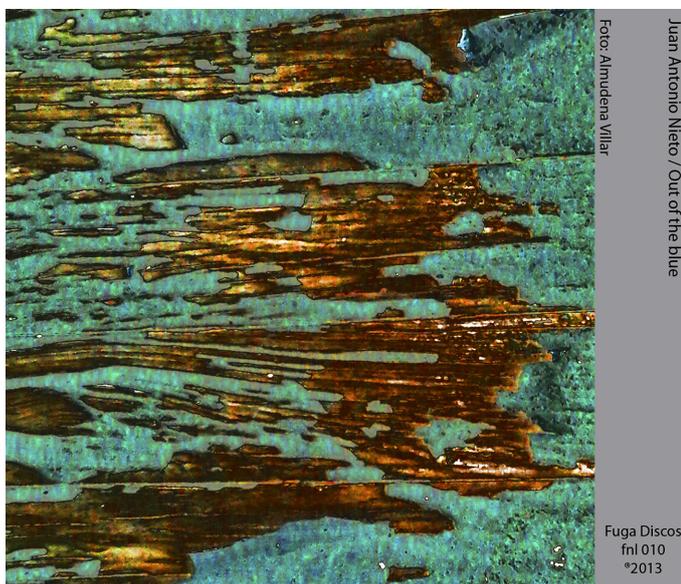

Figura 17. Litium, Audiotalaia, España. 2011.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 18. The Voice Inside. Electronic Musik Label. Reino Unido. 2012.

Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 19. Out of the blue. Fuga discos. Argentina. 2013.

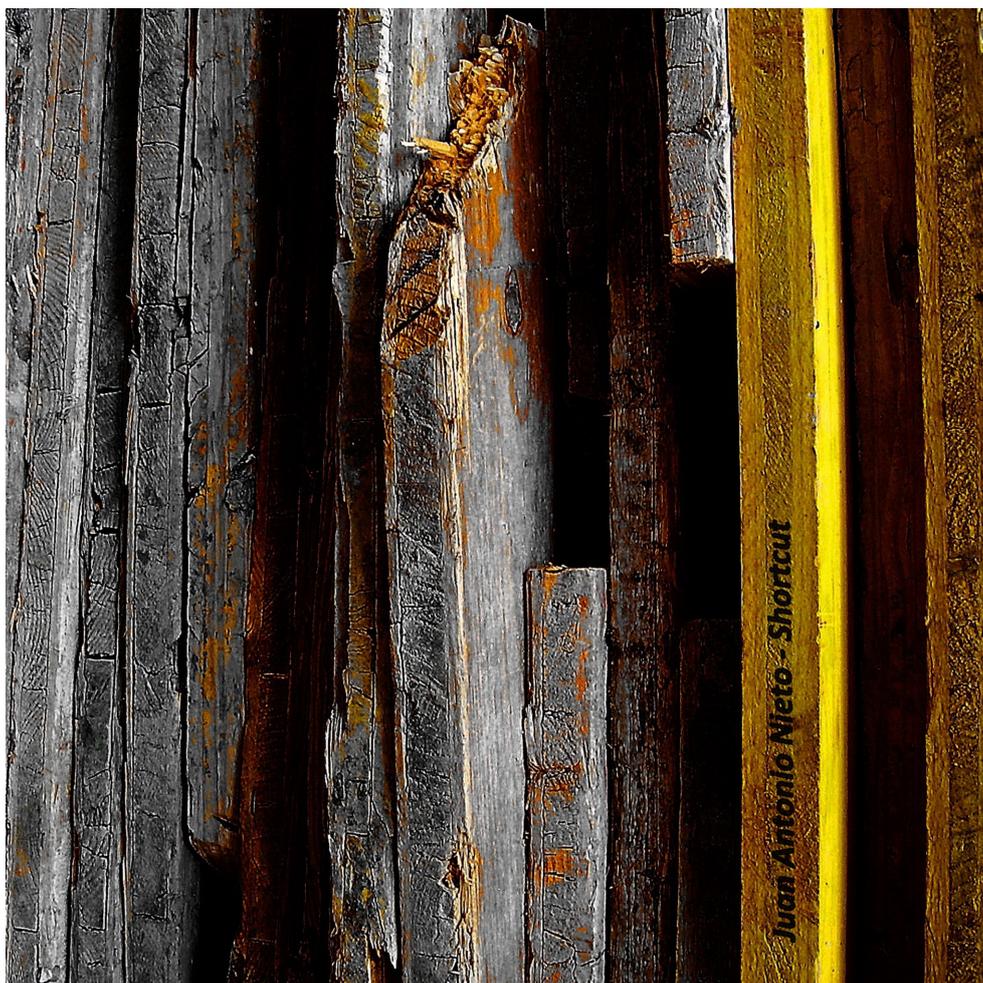

Figura 20. Shortcut.. Exp_net. España. 2014. (Nota: clic sobre la imagen para escuchar la música).

Figura 21. Archivo sonoro: Shortcut 1.

Figura 22. Archivo sonoro: Shortcut 2.

4. Relación de recopilatorios y colaboraciones.

Recopilatorios:

- Movil.1. A.M.P. Records. México 2007.
- Indet1.0. Tecnonucleo. España 2007.
- Vanguardias y Ruidos. If a Mys records. Grecia 2008.
- Intensities ((re(re)visitada. Tecnonucleo. España 2008.
- AMP- compilation 3. A.M.P records. México 2008.
- Astillas al viento rugen. Ruidemos. España 2008.
- Autumn vol. 3/2. Mandorla. México 2009.
- TAO. Tecnonucleo. España 2009.
- Sinapsis. Draining beats on the brain. España 2009.
- A journey of ear-otic pleasure. The best of NTNS radio. NTNS. Holanda 2009.
- Tori no Kaigi [san]. Trente oiseaux. Alemania 2009.
- No-R-Mal. Just not normal. Holanda 2009.
- Quadros. Fuga Discos. Argentina 2009.
- Placas. Amencoma. Chile 2009.
- Alchemist Compendium. Protea records. España 2009.
- No-R-Mal II .Just not normal. Holanda 2010.
- Issue 0011. Classwar Karaoke. Reino Unido 2010.
- Ursonate compilado 001. España 2011.
- 15 años de Fuga discos. Argentina 2011.
- Sampler, 001-094, A.M.P, Mexico 2011.
- Fifth compilation, Electronic Musik, Reino Unido 2011.
- Peak the source, Surrism-Phonoethics, Alemania 2011.
- The beautiful dreamers. Off Bruma. Portugal 2011.
- Sampler, Electronic Musik, Reino Unido 2011.
- 15M. Un minuto para la Historia. Micropolítica. Venezuela. 2011/ RIR. España 2012.
- Desde la Atalaia. Audiotalaia. España 2012. Tema en colaboración con Jean Montag.
- Escala 2.3. Escala. España 2012.
- Breathe compilation 08. Breathe. México 2012.

Colaboraciones:

- Con Zan Hoffman.
The twist and turns of loved and hated,G. ZH27 Records, U.S.A. 2007.
Your life has been pressured for you. ZH27 Records, U.S.A. 2007.
- Con Brian Day y Zan Hoffman.
One. ZH27 Records, U.S.A. 2010.
Tone. ZH27 Records, U.S.A. 2010.
- Con Mauricio Ibáñez (Unforeseen Heights). Naught. Enough Records, Portugal 2007. El tema Swayed to music coreografiado por la compañía Over.Out y presentado al Talent Madrid, quedando como finalistas.
- Con Leonardo Alves Vieira Post-sleep paths. Tlhotra. Suecia 2008. Reeditado Luscinia, España 2011.
- Con David Vélez (Lezrod) DataTransfer 2. David Vélez and V/A. Track: Granulado. Eko, Alemania 2007. Reeditado en Impulsive habitat, Argentina 2010.
- Con Kenji Siratori Vital Error. XS Records, Portugal 2009.
- Con Oikos. Nuevo entendimiento de la confusión. Ruidemos y La Caida. España 2009.

- Con Laura Focarazzo. Specific Gravity. Pieza Audiovisual. España-Argentina. Premio Especial Diario de Levante en el Festival Incubarte. Valencia 2012.
- Con Lezet. Meld6. Breathe. México 2011.
- Con Chris Silver T. Memories of a bedroom toy clock. Ozky e-sound. Italia 2013.
- Con Luís Marte. Live en Taberna Alabanda. Madrid 2013. Fuga. Argentina 2014.

5. Conclusiones.

Y por último, tomaremos palabras escritas por Sarah Vacher que dice sobre mi obra: *“composiciones en las que, inagotablemente, aletean impulsos y drones de cambiante perfil, en espacios saturados donde apenas si queda sitio para un alfiler. Van recorriendo por su cuenta y riesgo un gran panel de ricas frecuencias que da brillo a una paleta tímbrica estructuradora de extremada variedad y sutileza. Esporádicamente, aterciopelando las abruptas texturas y la crudeza sonora constructivista, se nos acercan cautivadoras entonaciones que agudizan el hipnotismo y avivan la ensoñación”* (1).

6. Referencias bibliográficas.

(1) VACHER, Sarah (2007). Reseña disco Vital. Editado en Ruidemos. Disponible en: <http://ruidemos.org/rdmpangea.htm>

7. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Blog de Juan Antonio Nieto (Pangea), autor de este artículo. Disponible en: <http://pangea-juanantonionieto.blogspot.com.es/> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Myspace de Juan Antonio Nieto (Pangea), donde puedes encontrar algunas de mis canciones. Disponible en: <https://myspace.com/juanantonionieto> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Facebook de Juan Antonio Nieto (Pangea). Disponible en: <https://es-la.facebook.com/juanantonionieto> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Juan Antonio Nieto (Pangea). Disponible en: [http://juanantonionietopangea.bandcamp.com./](http://juanantonionietopangea.bandcamp.com/) (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Página web en soundcloud de Juan Antonio Nieto (Pangea). Disponible en: <https://soundcloud.com/juanantonionieto> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Vídeo en Vimeo de Maria Chavez y Juan Antonio Nieto aka Pangea live in Madrid. Disponible en: <http://vimeo.com/75856051> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Vídeo en Vimeo de Juan Antonio Nieto, Pangea. Moozak Festival. September 2012. Disponible en: <http://vimeo.com/68254291> (consulta: 10/04/2014).

• Texto explicativo: Vídeo en Vimeo de Pangea live in Madrid 2012. Disponible en: <http://vimeo.com/66069182> (consulta: 10/04/2014).

8. Anexo. Vídeos y enlaces.

A continuación, se muestran los siguientes vídeos y enlaces:

- ✂ Blog de Juan Antonio Nieto (Pangea).
- ✂ Myspace de Juan Antonio Nieto (Pangea).
- ✂ Facebook de Juan Antonio Nieto (Pangea).
- ✂ Página web en Bandcamp de Juan Antonio Nieto (Pangea).
- ✂ Página web en soundcloud de Juan Antonio Nieto (Pangea).
- ✂ Vídeo en Vimeo de Maria Chavez y Juan Antonio Nieto.
- ✂ Vídeo en Vimeo de Juan Antonio Nieto, Pangea. Moozak Festival 2012.
- ✂ Vídeo en Vimeo de Pangea live in Madrid 2012.

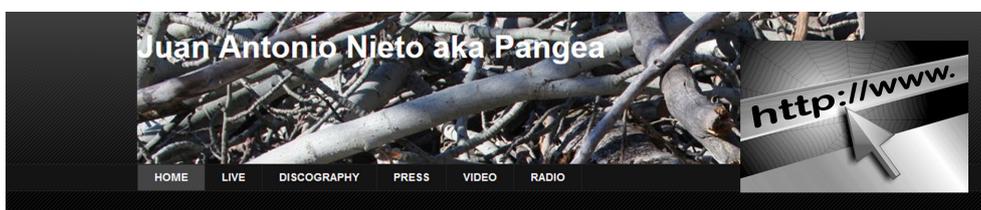

Figura 23. Enlace al blog de Juan Antonio Nieto (Pangea). Clic sobre la imagen.

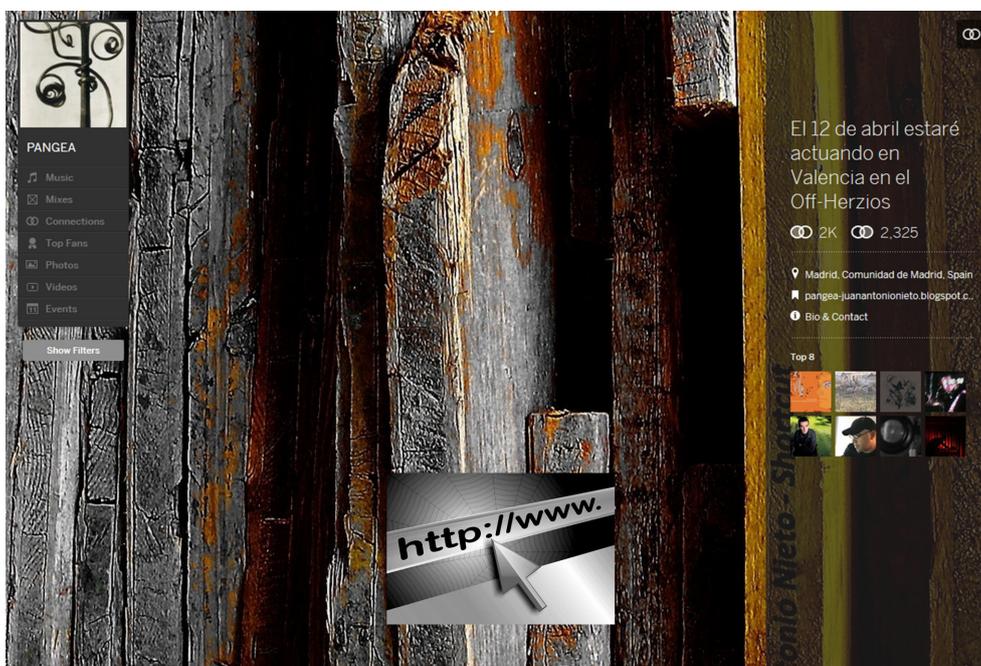

Figura 24. Enlace al myspace de Juan Antonio Nieto (Pangea). Clic sobre la imagen.

Figura 25. Enlace al facebook de Juan Antonio Nieto (Pangea). Clic sobre la imagen.

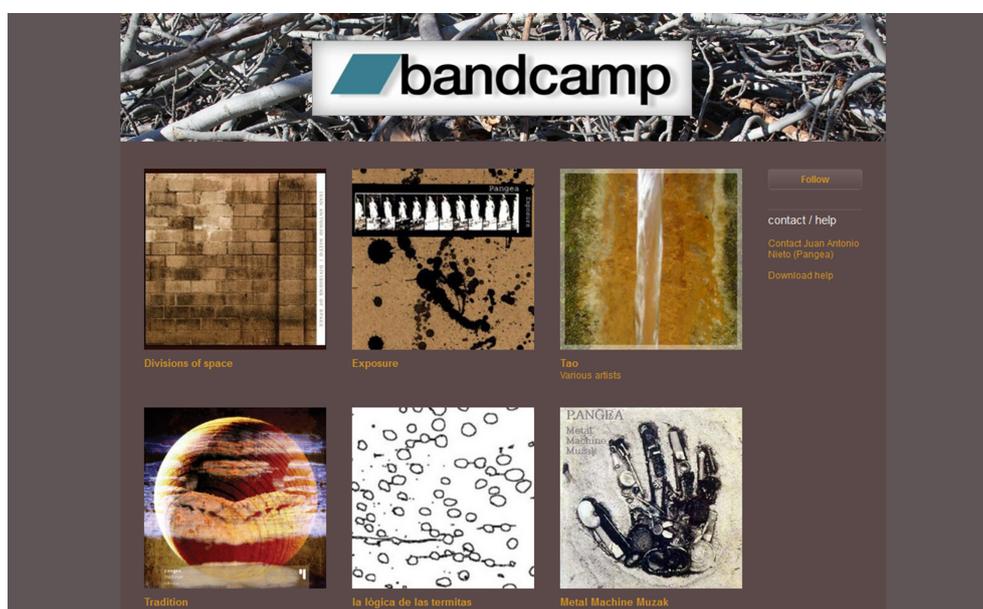

Figura 26. Enlace a página web en bandcamp de Juan Antonio Nieto (Pangea). Clic sobre la imagen.

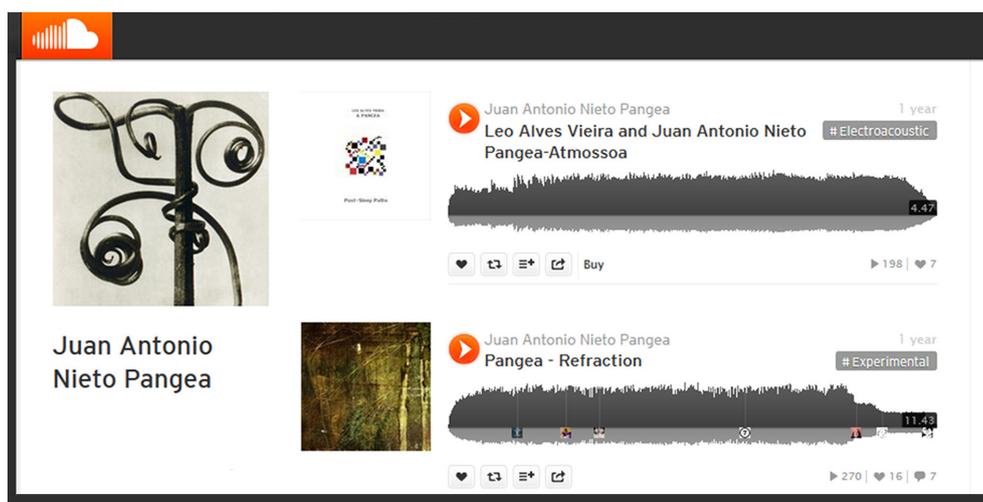

Figura 27. Enlace a la página web en soundcloud de Juan Antonio Nieto (Pangea). Clic sobre la imagen.

Figura 28. Enlace al vídeo en Vimeo de Maria Chavez y Juan Antonio Nieto. Clic sobre la imagen.

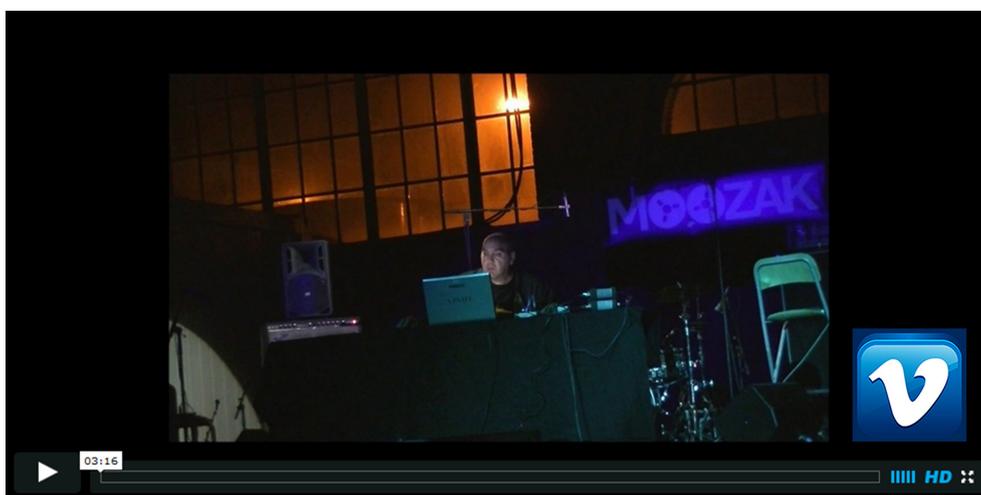

Figura 29. Enlace al vídeo en Vimeo de Pangea. Moozak Festival 2012. Clic sobre la imagen.

Figura 30. Enlace al vídeo en Vimeo de Pangea live in Madrid 2012. Clic sobre la imagen.