

UN ENCUENTRO SÓNICO DE MIL PROTAGONISTAS AUDIBLES: AVELINO SAAVEDRA

A SONIC ENCOUNTER OF A THOUSAND AUDIBLE PROTAGONISTS, BY AVELINO SAAVEDRA

© Avelino Saavedra.

Pintor, batería, percusionista, músico improvisador y performer
de Santiago de Compostela (La Coruña). España.
avelinosaavedra@hotmail.com

Recibido: 11 de junio de 2018.

Aprobado: 11 de julio de 2018.

Resumen: No acostumbro a dar explicaciones sobre mi trabajo, ya que creo que mi obra ha de funcionar de manera autónoma, pero la invitación a participar en la revista Procedimentum, puede ser una buena excusa para comunicar una serie de ideas que subyacen bajo lo que posteriormente muestro en público. Lo primero es que siempre he considerado mi actividad como una cuestión de actitud ante el arte, dejando en un segundo plano, aunque no menos importante, asuntos como lo formal o estético. Dentro del campo de la creación artística me muevo en diferentes disciplinas, como la música, la pintura y la performance. Esta última, aunque le he dedicado unos quince años de mi vida, la tengo recientemente relegada a un segundo plano y la practico de forma más puntual. Salvo en el caso de la performance o arte de acción, en el que sí se producen hibridaciones entre lo plástico, lo escénico o lo sonoro, como arte intermedia que es, mi trabajo en pintura y música va por caminos independientes que raramente se entremezclan. Intentaré aquí desarrollar mi posición ante cada uno para dar a entender el eje conceptual que me motiva a expresarme de una u otra manera.

Palabras clave: encuentro sónico, factor Saavedra, multiexpresividad, percusionista.

SAAVEDRA, Avelino (2019). "Un Encuentro Sónico de Mil Protagonistas Audibles: Avelino Saavedra". Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 97-121.

Summary: I do not usually give explanations about my work, since I believe that it has to work autonomously, but the invitation to participate in the magazine Procedimentum can be a good excuse to communicate a series of ideas that underlie what, later, I show in public. The first thing is that I have always considered my activity as a matter of attitude towards art, leaving matters such as the formal or aesthetic in the background, although it is not less important. Within the field of artistic creation I move in different disciplines, such as music, painting and performance. The latter, although I have dedicated about fifteen years of my life, has been recently relegated to the background by me and I practice it more punctually. Except in the case of performance or action art, in which there are hybridizations between the plastic, the scenic or the sonorous, as an intermediate art that is, my work in painting and music goes through independent paths that rarely intermingle. I will try here to develop my position before the audience to provide with understanding of the conceptual axis that moves me to express myself in one way or another.

Key words: Sonic encounter, factor Saavedra, multi-expression, percussionist.

SAAVEDRA, Avelino (2019). *“A Sonic Encounter of a Thousand Audible Protagonists, by Avelino Saavedra”*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 97-121.

Sumario:

1. Introducción: biografía. 2. Concepto de mi obra. En música. En pintura. En performance. 3. Referencias en formato electrónico URL.

1. Introducción: biografía.

Nací en Santiago de Compostela en 1967. Soy pintor, batería, percussionista, músico improvisador y performer.

Pese a ser en gran parte autodidacta (término inexacto ya que nadie aprende de la nada), por el síndrome de la titulitis comencé la carrera de Bellas Artes en Madrid a finales de los ochenta, aunque con veintiún años, al cruzarse la música en mi camino e interponerse en mis estudios, los abandono para dedicarme a tocar como músico “mercenario” en diferentes grupos de distintos estilos. Por entonces ya había caído en mis manos una cinta cassette regrabada de un tal John Zorn, concretamente de su proyecto Naked City y aunque me quedé totalmente impactado y obsesionado con aquellos dos discos, veía esta forma de entender la música algo muy lejano, básicamente porque no compartía estos gustos musicales con los de la gente con la que me relacionaba. Eran los últimos coletazos de la movida madrileña y en aquel momento y en aquel lugar, el rock en español era lo que predominaba, así que, con el dinero que me pagaron por realizar unas pinturas en la bóveda de una antigua basílica en proceso de restauración, compré mi primera batería y sin preocuparme de si era necesario aprender a tocarla, comencé a hacerlo de forma intuitiva y a subirme en seguida a los escenarios.

Estudio algo de percusión afrocubana y continúo tocando con diferentes formaciones de los estilos más dispares (orquesta, rock, latin jazz, blues, heavy metal, punk-hardcore, etc.). A la vez me matriculo en la facultad de BBAA de Pontevedra para intentar finalizar los estudios abandonados hacía unos años, pero una vez más los dejo, esta vez por fuertes diferencias dialécticas con el que era por entonces mi profesor de pintura y decano al que, en una acalorada y tensa discusión, le sugerí por donde podía introducirse mi expediente académico.

Por entonces, en el año 1999, cae en mis manos una cinta cassette del batería esloveno Zlatko Kaučič, que acompañaba su set con toda una serie de juguetes y objetos, lo que me anima a comenzar a investigar con sonoridades poco convencionales y a realizar mis primeras actuaciones en solitario dentro de la música que por entonces llamaba “experimental”.

Resonancias. Radio 3. Avelino Saavedra. Drumsclapes 20/07/2016.

En el 2000 me traslado a Valencia para definitivamente finalizar los estudios y recoger el, hasta ahora para mí inútil, título de licenciado. En la facultad tomo clases de performance con el poeta sonoro y performer Bartolomé Ferrando, que me lleva a analizar, entender y ponerle nombre a algo que yo de alguna manera ya practicaba de forma intuitiva. Tras pasar por su aula, surgió una estrecha colaboración en formato de dúo que nos lleva a improvisar juntos asiduamente durante casi una década y ya más esporádicamente en los últimos años.

En Valencia, entro en contacto con algo que en Galicia no había encontrado, tal vez por no haberme movido en el círculo adecuado: un colectivo de gente que se dedicaba a esto de las músicas “raras” y que se reunían periódicamente en torno a un par de asociaciones culturales y en las que destacaba un nombre que servía de eje o aglutinante, gracias a su labor de organizador de ciclos de experimentación sonora, el hiperactivo artista sonoro y curador Edu Comelles.

Al poco tiempo comienza mi colaboración con el saxofonista, musicólogo, escritor y editor Josep Lluís Galiana, con el que publico varios discos y realizo innumerables actuaciones, dentro del campo de la improvisación libre y el free jazz.

Estos últimos años entro también en contacto con El Pricto, saxofonista, compositor e improvisador de origen venezolano y afinado en Barcelona, principal responsable del sello Discordian Records y la Discordian Community, uno de los colectivos de músicos con mayor actividad en el terreno de la música improvisada, el free-jazz y el “avant-garde” dentro del estado.

Estos últimos veinte años he alternado la pintura, la música y el arte de acción. He grabado para sellos como Audiotalaia, Discordian Records, Luscinia Discos, Liquen Records, Pocketfields y Chiennoir Netlabel. También he participado en diversos recopilatorios de arte sonoro y música experimental.

He actuado en festivales como Off_Herzios!, Ensems, Nits D’Aiolo i Art, Eufónico, MMI München Festival, Anem Anem, Chámalle X, Acción Mad!, PinPanPun, Remor y Poéticas para una Vida, entre otros.

Mi trabajo se ha mostrado en distintos programas de RNE, como Siglo XXI, Ars Sonora, y Vía Límite, así como en otros medios independientes.

Avelino Saavedra.

2. Concepto de mi obra.

Compagino la pintura y ocasionalmente el arte de acción, con diversos proyectos en música, en los que hago referencias a múltiples lenguajes, como el de la música concreta, la improvisación libre, el free jazz, el noise, etc...

Como ya he dicho, mi posición ante el arte y ante la vida es una cuestión de actitud más que algo puramente formal o estético. Me resulta muy difícil ver mi trabajo desde fuera, de forma objetiva como lo haría un espectador, pero intentaré llevar a cabo un ejercicio de disociación, así que a continuación trataré de analizar las tres formas de expresión artística en las que me he movido principalmente.

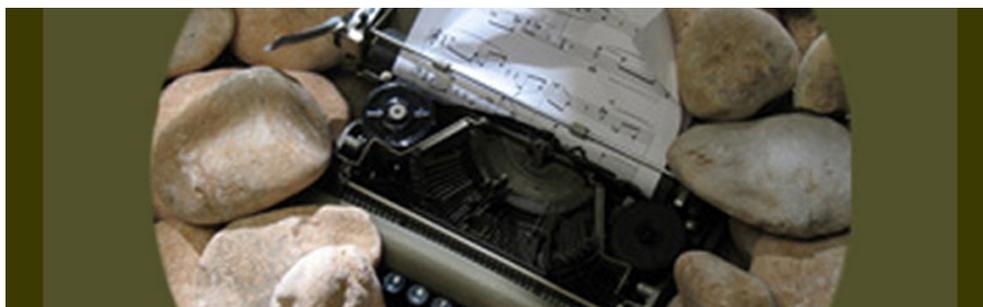
En música:

En mi práctica en solitario, trabajo con los sonidos producidos por objetos e instrumentos de percusión, de la misma manera que lo hago con los colores, gestos y soportes en el momento de pintar. La mayoría de las veces desconozco cuál va a ser el resultado final y eso es lo que mantiene vivo mi interés. Unos sonidos, unos colores, unas formas, conducen a otras y poco a poco la pieza va tomando apariencia y, al no actuar de forma excesivamente planificada, el éxito o el fracaso de la misma dependerá del mayor o menor acierto con que tome las decisiones según voy recibiendo los estímulos. Nunca utilizo samplers, ni grabaciones, si no que, para ir construyendo en directo, empleo pedales de efectos mediante los cuales proceso en tiempo real los sonidos que van surgiendo al manipular golpeando, frotando o percutiendo los distintos elementos del set de batería y objetos diversos como papeles, metales, teteras, tubos de plástico, etc... De esta forma lo que entran en juego son timbres, texturas, intervalos de sonido-silencio y dinámicas, creándose momentos en ocasiones cercanos al noise o la música concreta, que encuentran su contrapunto en pasajes más líricos.

En un ámbito más social y colaborativo con otros músicos, estoy desde hace unos años dedicado casi exclusivamente a la improvisación libre, a menudo interactuando con gente diferente, en la mayoría de las ocasiones sin apenas contacto ni ensayos previos.

En el 2005 entro en contacto con el colectivo de música improvisada de Barcelona (IBA) y de este encuentro surgen MUT (Quinteto eléctrico ruidista, con Alfredo Costa Monteiro, Ferrán Fages, Pablo Rega y Artur Fernández) y la orquesta de improvisación conducida por Pablo Rega, con Ruth Barberán en la trompeta y objetos.

En Valencia, a través de la asociación cultural La Clínica Mundana, conozco al artista sonoro y comisario Edu Comelles y participo en varios de los ciclos que organiza en

Detalle. Bartolomé Ferrando - Avelino Saavedra. "335 pellizcos sonoros por debajo de las ies con raspaduras de a". Azotes Caligráficos 2009.

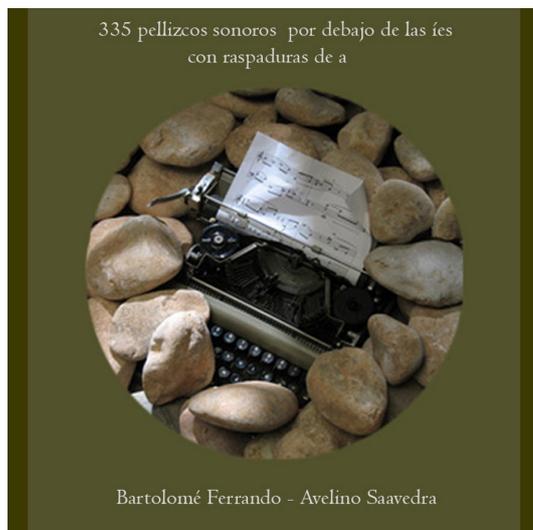
la ciudad, como Audiometrías, Off-Hz, etc... y colaboro con él como parte de La Orquesta Mundana, así como en formato de dúo. En esta época surge el dúo Stereotron, con Jean Montag, pseudónimo del músico valenciano Remi Carreres, proyecto para el cual utilizábamos casi exclusivamente sintetizadores de bolsillo Monotron de Korg.

En 2011 conozco al saxofonista, improvisador, compositor y agitador cultural de la escena de improvisación libre barcelonesa El Pricto, con el que grabo baterías para el primer disco de Reptilian Mambo, publicado por el sello Discordian Records y a partir de entonces comienzo a colaborar asiduamente con el colectivo de músicos Discordian Community.

En 2013 comienza mi colaboración con el saxofonista, escritor y editor Josep Lluís Galiana, con el que he grabado varios discos en formato tanto digital como físico.

En los últimos años, mi actividad en solitario está centrada en el proceso y manipulación electrónica de la batería, percusiones y objetos, mediante pedales de efectos. Como materialización de este trabajo, publico en 2016 el disco “Frozen Drumsclapes” en el sello Audiotalaia, haciendo la presentación del mismo en el Palau de la Música de Valencia, dentro de la programación del 38 festival Ensemes.

Ocasionalmente, trabajo con el performer y poeta sonoro Bartolomé Ferrando en el campo de la poesía sonora y música improvisada, publicando en 2009, en la editorial de poesía Azotes Caligráficos, el DVD “335 pellizcos sonoros por debajo de las íes con raspaduras de a”.

Bartolomé Ferrando - Avelino Saavedra. “335 pellizcos sonoros por debajo de las íes con raspaduras de a”. Azotes Caligráficos 2009.

1. pellizco #1 03:02
2. pellizco #2 06:38
3. pellizco #3 02:45
4. pellizco #4 05:32
5. pellizco #5 03:06
6. pellizco #6 02:56

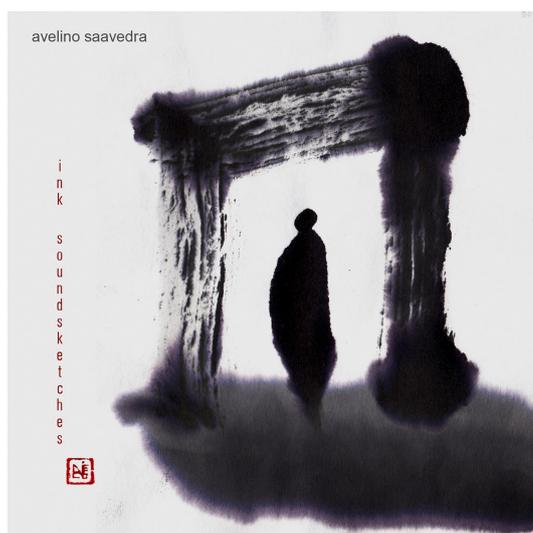
Bartolomé Ferrando: voz, piedras, voice, stones.
Avelino Saavedra: máquina de escribir, papeles, gong, tetera, globo, typewriter, papers, gong, teapot, balloon.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://avelinosaaavedra.bandcamp.com/album/335-pellizcos-sonoros-por-debajo-de-las-es-con-raspaduras-de-a>

Texto explicativo: “335 pellizcos sonoros por debajo de las íes con raspaduras de a”, es una pieza musical que une los sonidos del instrumento y del objeto con los de la voz, a partir de un ejercicio de doble improvisación. Cada sujeto escucha las sonoridades del otro y se abre un camino en el territorio expuesto por el primero, multiplicando así las líneas del recorrido. Las palabras se han deshecho en trozos y aparecen como burbujas en un mar de ruidos y sonidos. Entre ellos, algunos nos serán conocidos; otros, permanecerán herméticos a nuestra memoria sonora. El concierto, que tiene sus raíces en lo visceral e intuitivo, no deja de tener algunos componentes racionales en su organización interna. Entre la música y la poesía sonora, gongs, instrumentos de plástico y trozos de papel se

mezclan con balbuceos, glissandos, repeticiones, murmullos y repeticiones de la voz. Gritos metálicos. Ruidos de letra. Una voz que habla hacia atrás, intenta captar el primitivismo originario del habla, que se enreda con sonidos y ruidos articulados, no sometidos a ningún orden rígido. Poesía enmarañada de música, sonoridades tejidas de voz y de gestos. Las palabras ya no hablan; sólo gimen, se deslizan, estallan o desaparecen entre trazos sonoros y esferas de ruido, en la música improvisada de Avelino Saavedra y Bartolomé Ferrando.” (Bartolomé Ferrando Colom). Texto disponible en:

<https://avelinosaaavedra.bandcamp.com/album/335-pellizcos-sonoros-por-debajo-de-las-es-con-raspaduras-de-a>

Avelino Saavedra. “Ink Soundsketches”. Audiotalaia, 2011.

1. transgenic fields 07:52
2. after Gao 05:04
3. horsemen 09:00
4. a place apart 07:20
5. the harvest 07:20

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:

<http://www.audiotalaia.net/2016/06/at040-avelino-saavedra-ink-soundsketches.html>

<https://archive.org/details/at040InkSoundsketches>

<https://avelinosaaavedra.bandcamp.com/album/ink-soundsketches>

Contraportada. Avelino Saavedra. “Ink Soundsketches”. Audiotalaia, 2011.

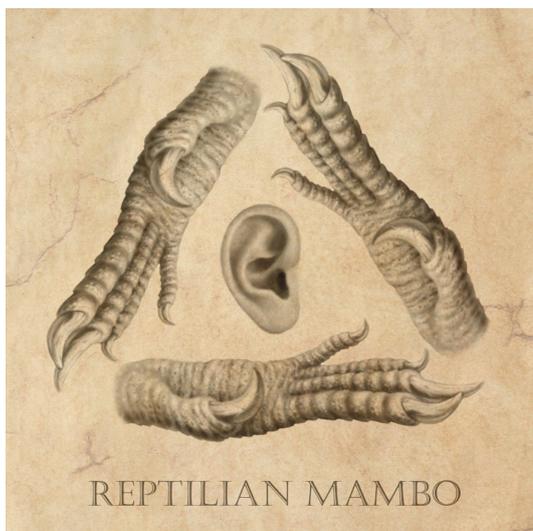
Texto explicativo: “His work is mainly based on analogue equipment. His personal process of work involves recording live and realtime processing of sound through loops, pedals, and analogue effects. Therefore the very nature of Saavedra sound is based on organicity and intuition passing through postproduction and editing. Saavedra delivers sound sketches that are unique. On live concerts he’s working under the same premises providing to his live performance with a big charge of unexpectancy.

Luckily I had the opportunity to hear Saavedra live many times in Valencia and the consistency of his approach is widely regarded as a fresh and active performance in which the listener is always paying attention to Saavedra’s movements.

After a few months of preparation he delivers this Ink Soundsketches, the first CC licensed album by this Galician artist. Ink Soundsketches is a gathering of various live recordings done at home in which Saavedra explores the compositional possibilities that can arise from various Eastern traditional instruments, oscillators, pedals and reverbs.

Instead of using a vast palette of instruments and sound objects Ink Soundsketches is a close up to a few instruments that Saavedra controls and tweaks its sounds building drones, pads; always splattered with sound textures pulled out through a process of learning and understanding the nature of those instruments”. Texto disponible en:

<https://archive.org/details/at040InkSoundsketches>

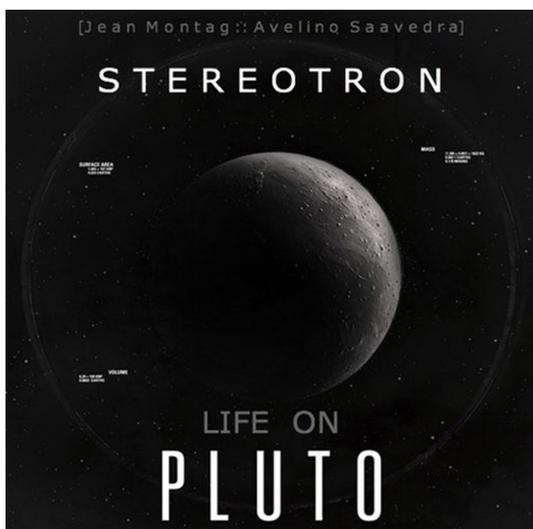

Reptilian Mambo. "Reptilian Mambo". Barcelona, Discordian Records, 2011.

1. Reptilian Mambo #1 03:19
2. March Of Varanos 10:23
3. Anunnaki 05:02
4. The Lizard Priests 06:02
5. Planet X 07:57
6. Alpha Draconis 01:49
7. In God We T(h)rust 04:59
8. Reptilian Mambo #1 Again! (Alt. Take) 03:48

Don Malfon: Alto and Baritone Sax
El Pricto: Alto Sax, Synthesizer and Conduction
Martin Del Litto: Synthesizer
Julian Bonequi: Drums (R) and Vocals
Avelino Saavedra: Drums (L), Percussion, Reptilian Call and Electronic Devices
Cover Art by Avelino Saavedra.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://discordianrecords.bandcamp.com/album/reptilian-mambo>

Stereotron (Jean Montag, Avelino Saavedra). "Life on Pluto". Pocketfields, 2012.

1. Stereotron - Mission 1 (17:12)
2. Stereotron - Mission 2 (21:09)

Texto explicativo: "This tune by Stereotron is a life improvisation of Jean Montag and Avelino Saavedra at Valencia stage. Jean Montag aslo known as AQM and founder of A Quiet Norway project. Avelino Saavedra is a Spanish visual artist, musician and performer. In their performance, they fused the electronic static, synths, echoes of inner voices of inanimate objects in a fancy, hypnotic sound tunnel.. dark, magnification, mysterious, perishing and immersing listener to himself.

Jean Montag: monotron synthesizer; oscillator; buddhamachine, effects pedals.
Avelino Saavedra: monotron synthesizer; tibetan bowl, contact microphone, effects pedals". Texto disponible en:
<http://pocketfields.com/post/16066602464/pf016-stereotron-life-on-pluto>

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<http://pocketfields.com/post/16066602464/pf016-stereotron-life-on-pluto>

Avelino Saavedra. "MUD". Audiotalaia, 2013.

1. Melting point 06:56
2. Uranium 06:12
3. Dust 17:07

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<http://www.audiotalaia.net/2016/06/at063-avelino-saavedra-mud.html>
<https://archive.org/details/at063mud>
<https://avelinosaaavedra.bandcamp.com/album/mud>

Contraportada. Avelino Saavedra. "MUD". Audiotalaia, 2013.

Texto explicativo: "Avelino Saavedra, a well known multidisciplinary artist living in Valencia. He delivers his second album for Audiotalaia. As usual in Saavedra's work, each album comes with a thorough exploration of one single instrument. In this case, Saavedra choose a "Udu drum" with exceptional size and weight.

Saavedra found this massive version of a "Udu drum" on a road-shop somewhere in Galicia, and brought it back to Valencia. As soon as the "Udu drum" was on Saavedra's studio, the research, improvisation and processing of sounds taken from this instrument began.

I had the chance to attend the first concert of Saavedra with this new project a few months ago at Plutón in Valencia. Impressed by the resources and intuition of Saavedra playing this massive ceramics drum I asked him to deliver an album based on that instrument. After a few months here we have this MUD a sound composition synthesis of this project.

MUD, is basically a systemic study of an instrument and its resonance capabilities. Also is the culmination of the mixture between sound processing and live improvisation with a very limited palette of sounds and effects.

As usual in Saavedra's work one can grasp the enormous amount of time invested on developing, to get the finest results, in terms of sound. Earlier in spring, Saavedra stated (while talking about this album) that his idea was to squeeze all the capabilities of this instrument until depletion. So he did, and this is the modus operandi of Saavedra, to be able to extract the most of it of his instruments and deliver a closed-up project, without cracks, a full album, enclosed and finished". Texto disponible en:

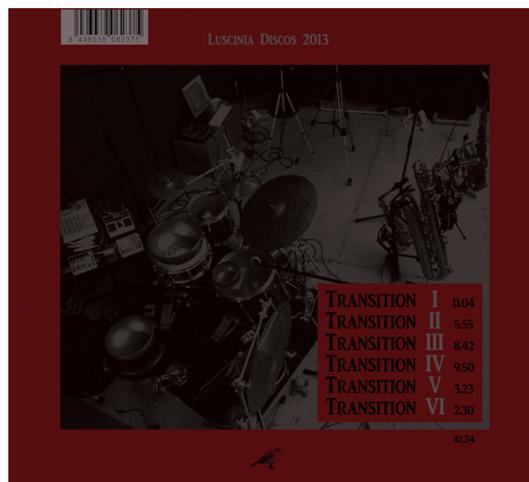
<http://www.audiotalaia.net/2016/06/at063-avelino-saavedra-mud.html>
<https://archive.org/details/at063mud>

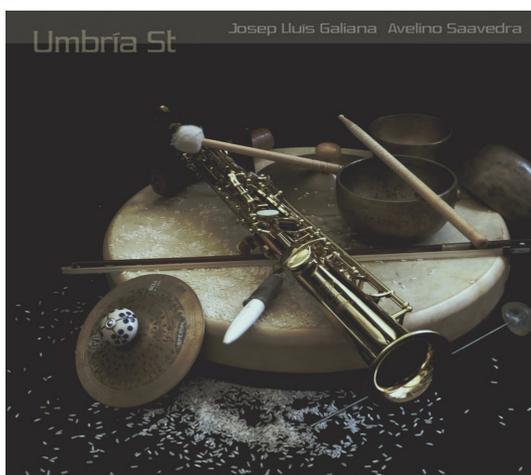
Vídeo en Vimeo. Avelino Saavedra - Plutón CC. Clic sobre la imagen para escuchar la música y ver el vídeo.
Disponible en: <https://vimeo.com/51897969>

Contraportada y portada. Avelino Saavedra. "MUD". Audiotalaia, 2013.

Portada y contraportada. Josep Lluís Galiana, Avelino Saavedra. "Transitions". Luscinia Discos 2013.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en: <http://www.luscinia.org/transitions.htm>

Portada y CD. Josep Lluís Galiana, Avelino Saavedra. "Umbría St." - Cilestis 2015.

Edu Comelles, Fernando Junquera, Sara Galán, Avelino Saavedra. "Agost". Spark 2015.

Drums on "inevitable drowsiness" and "gooseneck barnacle" by Avelino Saavedra.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://spark.bandcamp.com/track/inevitable-drowsiness>
<https://spark.bandcamp.com/track/gooseneck-barnacle>

Avelino Saavedra. "Frozen Drumscales". Audiotalaia, 2016.

1. Down By The Rubber Side 04:15
2. A Raw One 02:06
3. Alternate Path 05:34
4. Reflections I 05:10
5. Next Bronze Age 08:30
6. Doom Walk 04:11
7. Territories Beyond 07:11
8. Reflections II 04:19
9. Vortex 05:27

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://audiotalaia.bandcamp.com/album/frozen-drumscapes>

"El último trabajo discográfico en solitario del artista e improvisador Avelino Saavedra, Frozen Drumscales (audiotalaia physical 007, 2016) constituye la quintaesencia de un pensamiento estético y artístico único, así como la mejor síntesis musical de un infatigable explorador del sonido y del silencio, y de las texturas y de los timbres más inverosímiles.

Frozen Drumscales es un viaje iniciático a través de nueve paisajes sonoros inéditos. Una serie de creaciones electroacústicas para percusión, siendo la batería el instrumento sobre el que pivotan sus investigaciones y experimentaciones desde hace tiempo, y diversos pedales de efectos, que, a modo de suite, va mostrando esos sobrecogedores drumscales, alimentados por años de músicas, acciones y composiciones visuales.

La poética sonora de este creador polifacético deja entrever una clara predilección por la sedimentación de texturas, un enriquecimiento sonoro por capas que deja al desnudo los nitidos, a veces esquemáticos y bien perfilados trazos percutientes, unos, aparentemente sencillos, dibujos motivicos, cuyos contornos están presididos por un gesto instrumental de gran fuerza expresiva.

Avelino Saavedra, inspirado en el rigor instrumental y la insistencia exploratoria, propone, cómo no, experimentación a manos llenas, también disfrute, nuevos juegos sonoros y contención, pero sus Frozen Drumscales dejan la puerta abierta a la imaginación de una audiencia desprejuiciada, flexible, intuitiva y muy creativa, que sea capaz de seguir construyendo aquello inconcluso, sugerido o apenas esbozado por el artista. Frozen Drumscales exige al oyente reflexión sobre el hecho musical y muchas ganas de viajar en el tiempo, andar territorios ancestrales y olvidados, pasear las complejidades, dejarse conducir por las trayectorias rítmicas, subir montañas de telúricas estructuras y buscar, tal vez, refugio en una memoria sonora colectiva." (Josep Lluís Galiana).

El factor SAAVEDRA. Por Javier Piñango.

"Hay gente dedicada a eso de las artes, poca gente, muy poca, tocada por una varita especial, un "algo" que hace que hasta la más mínima acción personal y episodio vital tengan un sentido plenamente expresivo, y desde esa misma expresividad, radicalmente diferenciador. Y todo ello servido como un menú de mil platos dulces, salados y certeramente agrídulces. Brillante, incendiario, sutil, lleno de sustancia, se toque el palo que se toque, se haga sonido, imagen, cuerpo, artefacto, cacharro, gruñido, gesto..., incluso se haga licor café (perdonen el apunte dionisiaco pero tiene también su razón de ser). Poca gente, ya digo, está tocada por esa varita tan especial.

Todo esto, y más, se me pasa por la cabeza como un centrifugado hardcore de doble bombo, o sea, a plena tensión y a pleno speed, mientras suena uno de mis discos favoritos de estos últimos años. Nacional, internacional, galáctico, universal y lo que se tercié... Se trata de "Frozen Drumscales", publicado por el sello Audiotalaia en 2016. Y sí, el responsable de este disco no es otro que un tal Avelino Saavedra, el sujeto al que me vengo refiriendo desde el principio de estas líneas, el creador multiforme, el percusionista que hace de la técnica un derribar de tabiques perfectamente ejecutado y de la heterodoxia un ejercicio de estilo lleno de precisión, todo a la vez, intransferible y único.

Sirva este mismo disco al que hago referencia, "Frozen Drumscales", como un valioso ejemplo de lo que es en sí ese factor Saavedra que protagoniza este texto. Podría recurrir a algún otro de sus trabajos discográficos en solitario, o a sus múltiples asociaciones improvisatorias con otros músicos o poetas, o a alguno de sus

cuadros que ciertamente “suenan”... O a vaya usted a saber cuál de los proyectos a los que se lanza sin paracaídas hasta las últimas consecuencias. Pero no quiero divagar, vayamos al grano y al por qué prefiero detenerme en la circunferencia completa que dibujan las nueve piezas que componen este “Frozen Drumscape”: un intrépido excursionista a través de lo que una batería puede sonar; manipulada o no, procesada electrónicamente o desnuda, machacada o acariciada, del derecho y del revés. Y con todo ello como herramienta, un discurrir paso a paso creando un casi inverosímil mosaico de texturas, secuencias, planos, capas, fundidos, sonidos colgantes, crujientes y hasta efervescentes, que no es que dibujen un cierto paisaje sonoro (esa cosa), es que directamente narran un encuentro sónico de mil protagonistas audibles que entran y salen y se cruzan y se confunden entre sí. Sin espacio para dejar de sorprender al oyente... En definitiva, el factor Saavedra elevado a la enésima potencia.

Pero claro, hay más... Como ya avisaba, el sujeto objeto de estas líneas es un camaleón que lo mismo se viste de percusionista como de performer o de artista plástico, de compositor como de improvisador; de punk visceral como de reflexivo explorador; de minimalista extremo como de extremo maximalista radical... En términos de actitud: bestial espontaneidad vs ensayo metódico... Y así, en este totum revolutum, es donde Saavedra se mueve como pez en el agua, y donde, ciertamente, se viste de big bang, de expansiva explosión continua. Es lo que tiene el factor en cuestión, la multiexpresividad y el multiregistro.

Pero fíjense que además lo que tenemos ante nosotros es a un señor gallego que pasó por Madrid y terminó afincado en Valencia... O sea, la transversalidad hecha procesión o quién sabe si romería multidisciplinar paseando a hombros vasijas de barro que reverberan y/o motores que emulan a un pedal fuzz, así, en un discurrir en zig-zag meseta arriba meseta abajo, de un rincón a otro, sin parar de CREAR y EXPRESAR en ningún momento... Pocas veces el “de acá para allá” tuvo tanto sentido ni fue tan valioso.

El factor Saavedra es pues ese transitar entre Sun Ra y Motorhead mientras le guiñas borracho un ojo a Naked City y bailas el pogo dándote de hostias con el amigo Stockhausen... Así, sin anestesia, a lo crudo. Sin coartadas conceptuales de esas de rebajas tan frecuentes (cada vez más) en nuestro querido y odiado mundo de la cosa sonora: ya saben, eso de la sinsustancia y la mediocridad malamente camufladas bajo toneladas de palabras esdrújulas en unos casos y de aullidos y saltitos y potingues en otros. No, no, aquí precisamente lo que hay es fondo e intención expuestos de forma implacable a base de golpes de COHERENCIA desde su propia dispersión. Y no, no es ninguna contradicción. Es esa cosa que resulta tan difícil, ese proceso de buscar y encontrar y volverse a perder para de nuevo acabar encontrando... ¿Me explico?

Acabo: tengo la fortuna de ser su amigo, y como tal, suelo describir el poliedro Saavedra con aquellas palabras que hablan de “un señor gallego percusionista alfarero electroacústico hacedor de ruidos, imágenes y cosas”... O algo así. Y háganme caso si les digo que nunca una descripción fue tan real, por compleja y disparatada que pareciera. Avelino es un genio, sí, tal cuál... Alguien a quien admiro profundamente... Un cubo de Rubik hecho carne que suena... Y encima tiene un encabronado sentido del humor, así que no se puede pedir más”.

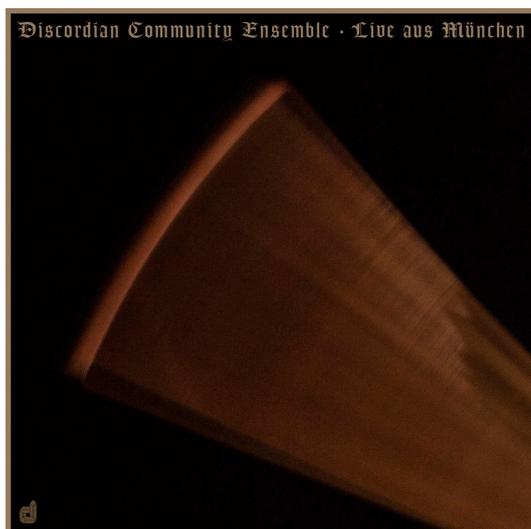

Reptilian Mambo. “Mamboree”. Discordian Records, 2016.

1. R-Mambo #1 04:25
2. R-Mambo #3 04:50
3. A Scene From Nibiru 02:36
4. R-Mambo #2 02:07
5. R-Mambo #4 06:22
6. R-Mambo #5 04:05
7. Lupita 04:59
8. R-Mambo #7 (Rectilian Rambo) 05:07
9. R-Mambo #8 04:48

El Pricto: alto saxophone, vocals and conduction
Don Malfon: baritone saxophone
Pablo Rega: electric guitar
Joanna Miramontes: synthesizer and vocals
Núria Andorrà: xilophone and vocals
Joni Garlick: drums (R)
Avelino Saavedra: drums, percussion (L), reptilian calls, lead vocals in “Lupita”

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://discordianrecords.bandcamp.com/album/mamboree>

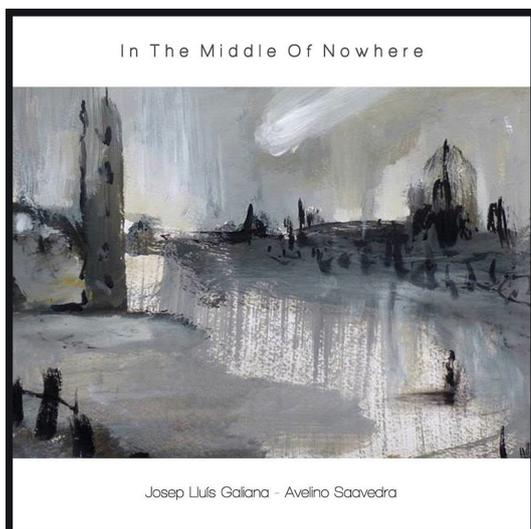

Discordian Community Ensemble. "Live aus München". Discordian Records, 2016.

1. Auf der Suche der lokalen Bratwurst 05:34
2. Sag's! (Dilo!) 13:25
3. Vorsich' mit dem Dach! 07:38
4. Ein kleiner Sommerwahn am See 19:13
5. Avelino musch' doch schlafe' 06:30
6. Einen wegstecken, mein Herr (Vamo' a guardarlo, caballero) 09:29
7. Sie ischt schuld... 09:24

Sarah Claman: violin
Iván González: trumpet
El Pricto: alto saxophone and conduction
Norbert Stammberger: baritone and soprano saxophones on tracks 2, 4
Ferran Besalduch: bass and soprano saxophones
Harald Rettich: 8 string guitar on tracks 2, 4
Avelino Saavedra: drums and Coyote Call

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://discordianrecords.bandcamp.com/album/live-aus-m-nchen>

J.L. Galiana, A. Saavedra. "In The Middle Of Nowhere". Liquen Records, 2017.

1. Another Place 04:36
2. But No Matter What 05:22
3. Time Impressions 05:56
4. A Silent Road 08:35
5. Get Up 06:00
6. The Breath 01:15
7. Round Way 05:06
8. In The Middle Of Nowhere 05:09
9. As time Goes Back 05:22

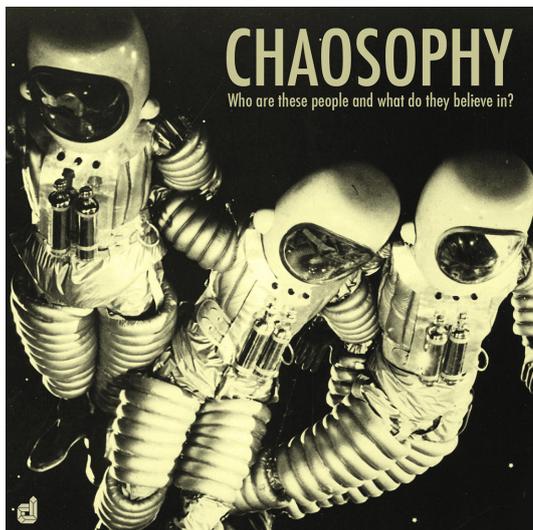
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/in-the-middle-of-nowhere>
<http://liquenrecords.com/2017/01/24/josep-lluis-galiana-avelino-saavedra-in-the-middle-of-nowhere/>

Texto explicativo: "La crudeza de los 47 minutos de la sesión remite indudablemente a sellos como ESP DISK o a las lindes tribales a las que era dado CHERRY. Un tratamiento de la batería ancestral, primitivo y orgánico en comunión con una panoplia alucinante de saxofones sopranos y tenores repartiendo una especie de clímax selvático (tengo que citar "Mu" de DON CHERRY/ED BLACKWELL o reviento). Para colmo el título del primer tema es "Another Place" y suena a SUN RA por los cuatro costados, al igual que el largo "A Silent Road", atmosférica incursión en una jungla jazzística, amenazadora y ominosamente nocturna donde a la base percusiva se va sumando un saxo tenor que haría levantarse a Coltrane de su tumba. Me encanta cuando sólo unas pocas notas expresan tantísimo (PHAROAH SANDERS también era un maestro en esto).

No creo que el disco en sí sea árido, aunque es verdad que el alto nivel técnico y abstracto de algunos pasajes desafían al oyente. Recomiendo simplemente dejarse llevar por las subidas y bajadas del flujo vibrátil de los juguetes incascentes... creo que así disfrutaréis del parque temático más jodidamente divertido que pueda imaginarse. Lo de la batería es simplemente de otro mundo, y yo que he tenido la oportunidad de ver a ambos músicos en directo sé de lo que hablo; puedes tocar la batería o integrarte en ella siendo un todo sónicamente antropomorfo.

Geniales los usos de los cascabeles al final del segundo corte que me ha traído a la mente a COLTRANE y RASHIED ALI en el maravilloso INTERESTELLAR SPACE, aunque justo cuando creemos que nos vamos a perder en una vorágine técnica llegan temas más asequibles y cargados de cierto lirismo modal como "Time Impressions". Para cagarse hacia dentro y no dejar residuos... eso sí que es reciclar, y lo demás son tonterías.

Un tour de force con el leit motiv narrativo del viaje a ninguna parte. Bueno, al menos en cuanto a espacio, porque temporalmente a mí esto me suena como grabado en plena New Thing más juguetona, primitiva y espiritual; esa que resultaba tan apasionante por su mezcla de avantgarde jazz, principios de lucha social (raza) y aleaciones imposibles con el hinduismo o conversiones al Islam. Para mí esto no suena en absoluto a jazz contemporáneo o al menos yo lo veo desde los cristales de unas gafas más antiguas". Por Antonio "Coronel Mortimer" Martín. Texto disponible en: <https://avelinosaaavedra.bandcamp.com/album/in-the-middle-of-nowhere>

Chaosophy (J.L.Galiana, El Pricto, A.Saaavedra). "Who are these people and what do they believe in?". Liquen Records, Discordian Records, 2017.

1. Eristocracy 08:00
2. The Myth of The Nipples 10:04
3. If you can't be right at least be loud! 07:41
4. The only TRUTH in the multiverse is that SHIT HAPPENS 08:27
5. It is their firm belief that it is a mistake to hold firm beliefs 09:46

El Pricto: alto saxophone and electric piano
Josep Luis Galiana: tenor and soprano saxophones
Avelino Saavedra: drums and coyote call

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<http://liquenrecords.com/2018/01/03/chaosophy-who-are-these-people/>
<https://discordianrecords.bandcamp.com/album/who-are-these-people-and-what-do-they-believe-in>

M.A.F.H. (Antonio Luis Guillén, Avelino Saavedra) "More acid for Hegel". Discordian Records, 2018.

1. Acid For Hegel 01:41
2. Fungi For Foucault 04:06
3. Ketamine For Kant 06:35
4. M&Ms For Marx 02:04
5. D-Romilar For Deleuze 03:57
6. Lait Pour Lyotard 09:11
7. Ortegasmatrón 03:16
8. More Acid For Hegel 08:14

Antonio Luis Guillén: guitar
Avelino Saavedra: drums

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
<https://discordianrecords.bandcamp.com/album/more-acid-for-hegel>

En pintura:

La pintura es el primer medio de expresión artística con el que tuve contacto en la adolescencia. En seguida se convirtió en algo vital para mí, al darme cuenta de que me permitía expresar mi yo más profundo e inconsciente. Pintaba de forma casi terapéutica y autodidacta, cometiendo mil errores e inventándome mi técnica sobre la marcha. Hasta pasados los veinticinco años había leído muy poco sobre arte moderno o contemporáneo, desconociendo casi por completo los principales movimientos artísticos del siglo XX, ya que por entonces

creía que el valor de mi trabajo, si lo tenía, residiría precisamente en la capacidad de transmitir mi propia experiencia interior. Tenía el convencimiento, totalmente erróneo, de no querer contaminarme con lo ya hecho. Cosas de la arrogancia de la juventud. Pero tras una visita reveladora a la fundación Miró en Barcelona, se me abrieron los ojos, me entró una enorme prisa por culturizarme y empaparme de todo lo que hasta entonces me había perdido, que por otro lado ya formaba, en su mayoría, parte de la vanguardia histórica, por lo que ya me parecía prácticamente explorado y agotado.

Ésto y el seguir encontrándome cuadros monocromos, expresionismo abstracto, hiperrealismo, op-art, pop-art, arte povera, etc, en galerías, concursos y bienales de finales del siglo XX, me sirvió para reafirmarme en mi posición y descubrir que no me interesaba demasiado seguir los caminos que recorrieron otros, ni adherirme a ningún ismo o tendencia concreta de las ya etiquetadas.

En cuanto al mercado, tras más de treinta años pintando y no pocos intentos con el dossier bajo el brazo, no he conseguido entrar en el circuito comercial de galerías. Ésto, en vez de provocar un amoldamiento de mi estilo a las exigencias del circuito, ha ido acentuando el aspecto más personal y en ocasiones anticomercial de mi trabajo. Por ello no creo en ese tópico tan empleado en los círculos performáticos y de arte efímero, de que la finalidad del arte objetual en general y de la pintura en particular, sea el mercado. Nunca he pintado para vender, pero aparte de que haya o no esta intencionalidad en mi pintura, lo cierto es que me gustaría que mi trabajo visual tuviera al menos la oportunidad de poder mostrarse al público en espacios mínimamente dignos.

Por otra parte, veo también agotadas las posibilidades de la pintura con medios y soportes tradicionales, en cuanto a innovación y búsqueda de nuevos lenguajes. En pleno siglo XXI no encuentro sentido a continuar la técnicas y estrategias de las vanguardias históricas del siglo pasado. Creo que los avances en arte van estrechamente ligados a los medios y la tecnología de su época.

Todos los avances y pasos adelante en el arte han ido de la mano con innovaciones en los materiales y por consiguiente en las técnicas de su época, así que tal vez uno de los motivos de este estancamiento sea que con materiales antiguos es muy complicado hacer algo nuevo.

Mucho más tarde, ya en el siglo XX, la invención de las pinturas plásticas acrílicas a partir del petróleo, fueron fundamentales para la aparición de la pintura pop, la abstracción geométrica o el op art.

Acción durante la inauguración de "Hechos - Desechos" (La Sala Naranja - Valencia, 2007).

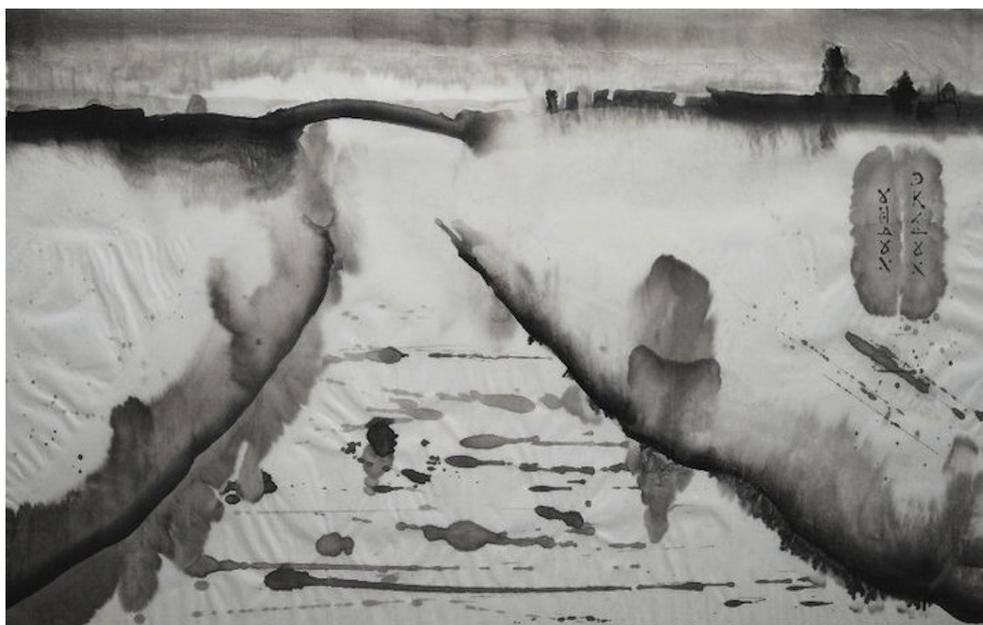
Desde entonces pocos nuevos materiales han aparecido, de los que ensucian las manos, dejando aparte el amplio mundo digital. Sólo me viene a la mente el spray y con él la aparición del graffiti, reivindicando la pared en el espacio público como lienzo. El graffiti y el arte urbano son, en mi opinión, de los pocos movimientos pictóricos contemporáneos coherentes con su tiempo, lástima que la gran mayoría de los artistas urbanos desaprovechen la oportunidad de hacer un arte de crítica social, para quedarse en una práctica simplemente estética. Cada vez me resulta más difícil encontrar pintores o pintoras interesantes, trabajando con pinceles en soportes tradicionales como la tela, la tabla o el papel.

La ilustración comercial es otro asunto, y más si se trabaja en el campo de la publicidad o, como en el cómic, funciona junto a un guión. En la pintura, digamos de caballete, creo que poco queda por inventar.

Hoy en día se repiten con demasiada frecuencia los patrones y estilos que se crearon hasta la primera mitad del siglo XX y desde entonces, poco más allá se ha conseguido llegar, ni a nivel técnico, estético, ni conceptual. Como ya he dicho, se sigue haciendo expresionismo, abstracción, op-art, realismo, hiperrealismo, pintura matérica, informalismo, pop art, siguiendo aún las directrices de los viejos ismos y de las vanguardias históricas.

Por otra parte, en el tiempo en el que estamos, la cultura visual se difunde principalmente a través de internet, que es un hervidero de imágenes. Se pueden contar por cientos las que vemos al día, lo que hace que la imagen más impactante que podamos encontrar en muy poco tiempo será olvidada y reemplazada.

Otra cosa en la que no creo es en los “dogmas de fe” ni en los manifiestos. A menudo se pueden leer artículos en los que los artistas que los firman adoptan una posición casi de mesías de las artes, imponiendo su visión unilateral sobre lo que debe ser como la única y verdadera. Esta misma forma de proceder es la que motivó la aparición de sucesivos manifiestos durante la época de las vanguardias históricas y en los que cada uno de ellos negaba

“Ambas orillas” (tinta china en papel de arroz).

en gran parte los preceptos establecidos por el anterior. Me parece de pura lógica darse cuenta de que éste será a su vez negado y refutado por el que le siga.

Creo que intento seguir mi propio camino y no me interesa demasiado pertenecer a la escuela de, ni a la corriente tal, aunque sí hago a menudo referencias a ciertos movimientos del presente y del pasado.

Además, me resulta imposible quedarme en una única forma de expresión. Dentro de cada campo (pintura, música, performance) hay a su vez múltiples posibilidades que se complementan unas con otras y que me parecen interesantes. Por un lado, la pintura es una actividad que llevo a cabo en solitario. El contrapunto a esto lo encuentro en la performance y sobre todo en la música, que es una práctica más social, que requiere de la interacción con otros músicos y de la presentación de la obra, o al menos de su proceso, ante un público.

“Estratos” (tinta china en papel de arroz).

“A la memoria de Piet” (mixta sobre puerta de madera).

“Telúrico” (acrílico sobre tela).

“Sin título” (acrílico sobre papel).

“Proyección” (tinta china sobre papel de arroz).

“Paisaje fósil” (tinta sobre papel).

“Colmena” (óleo sobre tela, dimensiones variables, cada hexágono de 16 cms. de lado, en proceso).

“Reciclable” (óleo sobre tela).

“La conciencia carnívora, ese espectro” (óleo y pegamento sobre tela).

En performance:

Normalmente en mis acciones prima la idea, aunque una vez que ésta la tengo clara presto toda la atención posible al desarrollo temporal y espacial de la misma. Toda acción es un trabajo procesual desde el punto en que sucede en tiempo real, generalmente ante un grupo de personas que asisten con mayor o menor interés a este proceso, así que intento crear estructuras y dinámicas para tratar de canalizar y mantener su atención. Estas estructuras tienen mucho en común con las que empleo al hacer música, pero así como puedo empezar a pintar o a tocar improvisando de forma automática o subconsciente, en performance sí necesito tener antes un concepto claro y definido como punto de partida. Además de tener clara la idea-germen, normalmente me fijo un objetivo concreto antes de cada acción, dejando poco espacio a la improvisación.

Creo que casi todas mis acciones suelen surgir como respuesta, reacción o reflexión, ante acontecimientos o situaciones concretas del mundo social, artístico, político, etc... y en las cuales a menudo me cuestiono temas como el propio sentido del arte, incluido por supuesto el mismo arte de acción.

“Lastre”- (2002)

Llevo puesto un traje hecho de libros, que he leído a lo largo de los años, y que en parte son los que me han formado a nivel artístico.

Desprendo del traje el primer libro, leo el título y el nombre del autor, arranco una hoja, la rompo y la introduzco en un cuenco de cristal con agua (mediante un efecto de delay se repiten el nombre del autor y el título).

Repito esta operación con todos los demás libros, (las palabras amplificadas se entremezclan y superponen).

Con una batidora trituro las páginas arrancadas, (el sonido de la acción de batir entra en el delay y se mezcla con el de la voz), vierto la papilla resultante en tarros de cristal, los etiqueto con la palabra “lastre” y la fecha de la acción y los reparto entre los asistentes.

“Dime lo que no eres y te diré lo que pareces”.

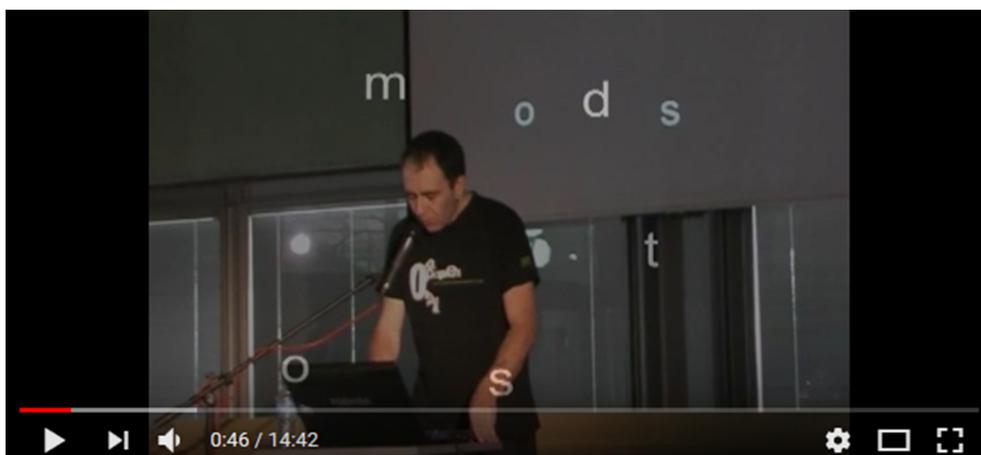
Acción inspirada en la figura mitológica de Proteo y en torno a la idea de la apariencia, del aspecto externo, del envoltorio. Ciclo de performance Arrt d' Accció, coordinado por Sinberifora. OCCC - Valencia 2009. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgohFB_y_R8

Vídeo “Dime lo que no eres y te diré lo que pareces”. Clic sobre la imagen.

“Acción poético forense” (2010).

Performance dentro del encuentro de polipoesía “poéticas para unha vida 2”. Verbum. Casa das Palabras. Vigo. Mayo 2010. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=3IFf-MBP-7Q>

Vídeo “Acción poético forense” (2010). Clic sobre la imagen.

“Remains” (2018).

Esta acción es una revisión de “Lastre”, de 2002 y es creada ex profeso para las jornadas de arte y tecnología Trans-making Spring Academy, en Valencia.

En distintos folios de papel llevo impresas una serie de palabras-concepto relacionadas directamente con la temática alrededor de la que se mueven las jornadas.

Leo la palabra escrita en cada hoja, rasgo cada papel y lo deposito en un recipiente de cristal con agua (el sonido de cada palabra leída y de la acción de rasgar cada folio entra en un pedal de efectos, que va creando un bucle en el que éstos se van acumulando y superponiendo).

Con una batidora, esta vez conectada a un pedal de distorsión para guitarra, bato el papel hasta formar una papilla grisácea. Prolongo esta acción durante unos minutos, desarrollando una pequeña pieza ruidista, con cierta intención musical en su estructura.

Envaso la pasta de papel resultante en pequeños tarros de cristal que llevan una etiqueta con el título, el nombre del autor y la fecha y los reparto entre los asistentes. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vfyCrcPnf_M

“Remains” (2018).

Vídeo "Remains" (2018). Clic sobre la imagen.

3. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Avelino Saavedra. Disponible en:
<http://avelinosaavedra.blogspot.com/> (consulta: 02/06/2018).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Avelino Saavedra. Disponible en:
<https://avelinosaavedra.bandcamp.com/> (consulta: 02/06/2018).

• Texto explicativo: Vídeo en You Tube sobre la actuación en el Palau de la Música de Valencia, dentro del 38 Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS 2016, en el apartado de arte sonoro. Avelino Saavedra: batería y pedales de efectos. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=nlJNEW5Jabw> (consulta: 02/06/2018).

