Revista-fanzine

Procedimentum

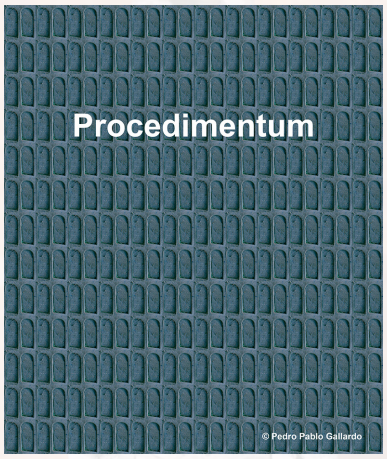
Nº 9

Año 2020

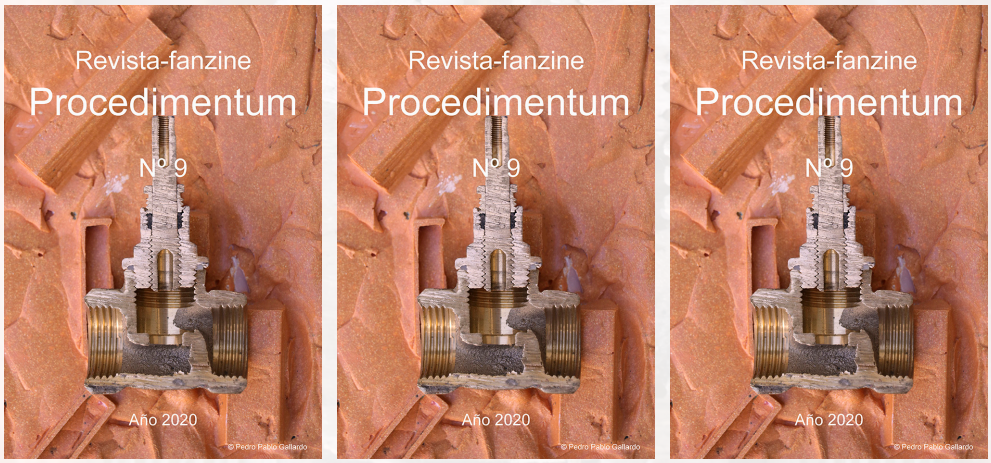
© Pedro Pablo Gallardo

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

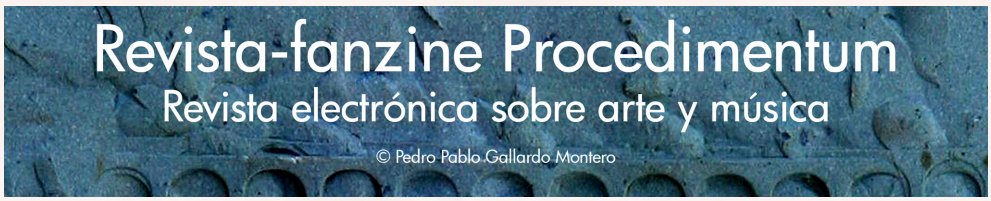
Procedimentum de Montilla (Córdoba), España.



Revista-Fanzine Procedimentum Nº 9



Año 2020



Diseño, maquetación, portada y contraportada: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Traducción al inglés: Simon King.

Título: Revista-fanzine Procedimentum. Revista Electrónica sobre Arte y Música.
Publicación: Montilla, Córdoba (España).
Editor: Pedro Pablo Gallardo Montero. https://www.edicionesgallardoybellido.com/
ISSN electrónico: 2255-5331.
Materias: Bellas Artes y Música.
Periodicidad: Anual.
Idioma: Español e Inglés.
URL: https://www.revista-fanzineprocedimentum.com

Consejo editorial:
Dirección:

• Pedro Pablo Gallardo Montero. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, España. Artista Plástico Independiente.

Comité editorial:

• María José Bellido Jiménez. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, España. Artista Plástica Independiente.

Administración de la revista: Pedro Pablo Gallardo Montero.

Contacto:

• Pedro Pablo Gallardo Montero: pedropablogallardo1@gmail.com

1ª edición: 2020.

Edición gratuita en formato electrónico disponible en:
https://www.revista-fanzineprocedimentum.com
ISSN: 2255-5331.
Impreso en Andalucía (España). Printed in Spain.

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

ÍNDICE.

1. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2020). *"Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 5-29.

2. BULLÓN ACEBES, Raquel (2020). *"Poémes de mon Affection y la Obra de Der Wexel"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 30-49.

3. VILLAR, Almudena (2020). *"Hora Crepuscular, Maja Ratkje. Una Artista Inspiradora en la Fotografía de Latimeria Acúfenos"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 50-73.

4. MORÍN, Alba (2020). *"Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción. Conectando Momentos entre Sonido y Cuerpo. V i v i e n d o e n e l e n t r e: Alba Morín"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 74-98.

5. ALONSO, Edith (2020). *"Música Electroacústica: Edith Alonso"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 99-113.

6. JURADO CÓRDOBA, Rafael y OLIVENCIA IBAÑEZ, Victoria. (2020). *"Olvidópolis: Ciudad Alzheimer"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 114-136.

7. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2020). *"Recensión. Mute Sound: 1 Minute Autohypnosis CD 43"*. Montilla (Córdoba), España: Revista-fanzine Procedimentum. Páginas 137-138.

8. Normas de publicación. Páginas 139-142.

UNA
VENTANA
ABIERTA
AL
PRESENTE

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

MONTAJES CONSTRUXISTAS. SERIE BISAGRAS 003

CONSTRUXISTA INSTALLATION. HINGE SERIES 003

© Pedro Pablo Gallardo Montero.
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. España.
pedropablogallardo1@gmail.com

Recibido: 1 de septiembre de 2019.
Aprobado: 1 de octubre de 2019.

Resumen: En este artículo se muestra un Montaje Construxista sobre la Serie Bisagras. Se trata de una vídeo-instalación artística con su contenedor de audio. El objetivo es establecer una relación simbólica entre dicho objeto y la sociedad actual. En este tercer Montaje, hemos utilizado las palabras bornear y bisagra, para crear una nueva acepción borneabisagra que se define como una situación que consiste en utilizar una "bisagra" para mover los sillares y otras piezas de la "arquitectura social", hasta que puedan ser vistos y apreciados desde una perspectiva donde el "sentido común" sea una forma de vida. Así, el objeto encontrado, unas bisagras antiguas oxidadas, se han colocado ancladas en un pilar de madera de haya hasta girarlas 90º, y permitir que penetren dentro de tres rectángulos de madera de nogal, con la esperanza de creer que llegará algún día en que no se produzcan más giros y por fin el individuo "será justo, libre e independiente". En el vídeo, una madera de nogal rodea a los distintos elementos, y cae agua sobre ellos, lo que simboliza que podemos encontrar "texturas sociales" que nos desvinculen de la pasividad, el automatismo y la injusticia.

Palabras clave: Arquitectura social, borneabisagra, Construxismo, ritmo de repetición, texturas sociales y vídeo-instalación artística.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2020). *"Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 5-29.

Summary: This article details a construxista mixed-media installation from the 'Hinges' series, with accompanying audio. The objective is to establish a symbolic relationship between the aforementioned installation and current society. This third installation in the series makes use of the words 'align' and 'hinge' to create the term 'borneabisagra', defined as a situation where a 'hinge' is used to move the ashlars and other parts of 'social architecture', until they can be seen and appreciated from a perspective in which 'common sense' is a way of life. In the piece, old rusty hinges have been set into a beech pillar and turned to 90º, allowing them to penetrate into three rectangles of walnut, hoping to believe that the day will come where there are no more turns necessary and the individual will finally be 'just, free and independent'. In the video, a walnut forest surrounds the different elements, and water falls onto them, symbolizing how we can find 'social textures' that free us from passivity, automatism and injustice.

Key words: Social architecture, 'borneabisagra', Construxism, rhythm of repetition, social textures and mixed-media installation.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2020). *"Construxista Installation. Hinge Series 003"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 5-29.

Sumario:
1. Introducción: generalidades sobre Construxismo en la Serie Bisagras 003. 2. Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas. 5. Referencias en formato electrónico URL. 6. Anexo. Enlaces y vídeos. Serie Montajes Construxistas.

1. Introducción: generalidades sobre Construxismo en la Serie Bisagras 003.

Mediante la madera de nogal, la madera de haya, los tornillos de hierro oxidados, las tuercas de hierro oxidadas, y las bisagras antiguas de hierro oxidado, hemos introducido una serie de elementos geométricos creando un ritmo de repetición y alternancia, con el simple objetivo de establecer un diálogo teórico entre el elemento "bisagra" y la sociedad actual.

Durante el desarrollo de los distintos artículos sobre la Serie Bisagras, hemos creado una serie de definiciones entorno a la palabra bisagra, así nos encontramos con las siguientes interpretaciones:

• En la Serie Bisagras 001 se establecía la siguiente definición: *"una "persona bisagra" sería aquella que juega y se relaciona a varias bandas con los demás, no se posiciona, y el peso de su pensamiento está limitado por los "valores de mercado", es un simple "comerciante" de ideas, del traer y el llevar..., se arrastra con la máxima sutileza para conseguir un puesto relevante, unos posibles privilegios, una vida marcada por el "bien de consumo", donde todos su actos están encaminados a conseguir cualquier tipo de prebenda"*. (2)

• *"En la Serie Bisagras 002, hemos ampliado el concepto, para ello las bisagras se han girado y se han colocado abiertas, sujetas con tornillos hexagonales a trozos de madera iguales que representan compartimentos estancos. Así, la bisagra representaría el giro que el ser humano ha dado a su vida actual, donde la pasividad y los valores de mercado están marcados por un consumo extremo. De esta manera, se consigue que los individuos se sientan libres e independientes. Pero la máquina capitalista, ahoga a las personas en una satisfacción continua de lo que se puede desear, su misión es consumir (Fromn, 1981)"*. (3)

En este tercer Montaje, hemos utilizado las palabras bornear (según la RAE, *"disponer y mover oportunamente los sillares y otras piezas de arquitectura, hasta sentarlos y dejarlos colocados en su debido lugar"*) y bisagra, para crear una nueva acepción borneabisagra que se define como una situación que consiste en utilizar una "bisagra" para mover los sillares y otras piezas de la "arquitectura social", hasta que puedan ser vistos y apreciados desde una perspectiva donde el "sentido común" sea una forma de vida.

En el vídeo, una madera de nogal rodea a los distintos elementos, y cae agua sobre ellos, lo que simboliza que podemos encontrar "texturas sociales" que nos desvinculen de la pasividad, el automatismo y la injusticia.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

La experiencia plástica de este proyecto queda determinada por el espacio, las formas geométricas y las tonalidades de las clases de madera, posteriormente, se complementa la obra con fotografías, contenedores de audio y vídeo, determinando finalmente aspectos recíprocos, donde los medios empleados generan actividad artística. Los límites quedan establecidos a través de los medios de expresión empleados, con un carácter activo, para acercarnos, y no son pocas las personas que me lo comunican, entre ellas mi hijo, "a la arquitectura", hablan de que las esculturas realizadas en la Serie Montajes Construxistas, podrían ser los bocetos para la construcción de edificios, si alguna vez se lleva a cabo, me convertiría en uno más de los artistas que ha realizado arquitectura sin ser arquitecto. En cualquier caso, se trate de una instalación escultórica, simplemente escultura o arquitectura, todo queda definido por los planos geométricos, el espacio que ocupa tanto externo como interno, y el volumen. En definitiva, distintas maneras plástico expresivas de entender el objeto "encontrado" (Gallardo 2017).

Por otro lado, no podemos olvidar que el pensamiento intelectual y el sentimiento surge desde el interior de la obra de arte, el espacio queda definido por planos y líneas, y el objeto encontrado se convierte en la "esencia" de la obra, ya que adquiere un carácter visible donde el "juego" se establece a través de la relación de los distintos elementos. Así, la forma y el color se reconducen con la clara intención de provocar una síntesis que nos permita comprender, tanto a nivel teórico como artístico, que la obra se posiciona dentro de una "nueva concepción artística".

Es evidente, que aquí hablamos de ser "conscientes", aunque muchos intermediadores nos tachen de incomprensibles. Así, la conciencia surge del método empleado y marcan un camino a seguir. La experiencia nos dice que la obra creada, y posteriormente la teoría, nos conducen a que podemos reaccionar con unas condiciones que nos permitan profundizar en la percepción de la obra.

Teorizar sobre una experiencia, con un marcado carácter creativo, nos permite realizar una relación de medios que se caracterizan por el análisis de planos, sin olvidarnos, que al introducir además, la fotografía, archivos sonoros y vídeos, estamos plasmando distintas experiencias que se interrelacionan.

La interacción entre obra y "texturas sociales" se plantea al intentar poner un "acento estético" al asunto, para ello se utiliza la proporción y la relación que existe entre "objetos" y la maquinaria social. Así, captar una imagen a través de la transformación, nos puede conducir a la "reconstrucción" para completar un conocimiento marcado por la capacidad de representación presente a modo de un ritmo de repetición de movimientos, y donde la continuidad pone acento a un carácter o manera abstracta de entender la obra.

La particularidad en estos planteamientos no puede conducirnos a la confusión, la asociación de ideas implica la determinación de encontrar una unidad artística capaz de inten-

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

sificar la capacidad de reproducción, un equilibrio que marca la diferencia entre poner acento o simplemente exponer que la manifestación de la obra tiene unas características específicas, siendo la dominante la capacidad de expresión.

Pero la materia constructiva va más allá de la dimensión de la obra, el material, el contenido, la disposición son cuestiones que intentan plasmar un equilibrio artístico. La concepción no es un acto reflejo, ya que hemos comprobado experimentalmente la imparcialidad de la obra, sin olvidarnos de las emociones que pueda provocar, aunque la críptica puede llegar a ser visible, o simplemente no ser entendido, última cuestión que ni me preocupa ni me importa. Sería anodino e insustancial que nos preocupemos de la desvalorización y el desprecio de la obra, ya que los cimientos son tan amplios que permiten comprender el desarrollo de la obra.

Los medios artísticos que proponemos tienen un carácter asociativo, con la particularidad de que la contemplación puede provocar una reacción entre tener o no capacidad perceptiva, o simplemente perder de vista la intención del artista. La comprensión en el tratamiento de planos rectangulares es esencial para mostrar el momento creativo, un criterio sujeto a la experimentación simultánea.

Huir de la expresión espontánea para utilizar la reconstrucción, donde la relación proporcional y la relación equilibrada nos conducen a un orden determinado, donde las nuevas formas de expresión nos permiten encontrar una solución. Con estas cuestiones basadas en que podemos expresarnos libremente, pretendemos encontrar una armonía plástica, así, tanto la dominante vertical, como la horizontal, permiten ofrecer al espectador una apertura a fragmentos con una clara intención constructiva.

La rigidez de la línea, el desplazamiento del objeto encontrado hasta ubicarlo en un lugar que no corresponde con la finalidad con la que fue creado, la unión de planos, el predominio de superficies planas, nos permite encontrar elementos creativos que conducen a posibles espacios “funcionales” y cuya fundamentación es la síntesis.

Para finalizar, hablemos de arquitectura, de la imagen arquitectónica, o de la arquitectura social. Cuando se habla de estas palabras simplemente vemos la “representación esquemática”, plástica y creativa, de nuestro tiempo. Al utilizar objetos o elementos encontrados podemos posicionarnos para encontrar una línea de trabajo basada en la superficie rectangular, donde se realiza un control sobre el trabajo realizado, para poder descubrir la esencia de la obra. Pero no podemos olvidar el grado de creatividad que cada espectador tenga, para llegar de forma esencial a la finalidad constructiva de cualquier tipo de arquitectura. Si la expresión no tiene límite, tampoco pretendemos perseguir la objetividad, pero si reivindicamos desde estas líneas una reacción ante una representación del objeto o del mundo desde una perspectiva constructiva y la persona que lo ejecuta constructor (structor). Ruptura, traslación, disposición, grado de exigencia, prioridad, simultanear actitudes, encontrar puntos de apoyo, una nueva dimensión, exigir un “arte nuevo”, simplemente vivir en nuestro tiempo.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

2. Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003.

Título: “Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003”.
Autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Contenedor de audio a 16 bit: Serie Bisagras 003.
Comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

Enlace al contenedor de audio a 16 bit Montajes Construxistas. Serie Bisagras 003: archivo sonoro 1.
Clic sobre la imagen.

Objetivo:

• El objetivo es establecer una relación simbólica entre dicho objeto y la sociedad actual. En este tercer Montaje, el objeto encontrado, unas bisagras antiguas oxidadas, se han colocado ancladas en un pilar de madera de haya hasta girarlas 90º, y permitir que penetren dentro de tres rectángulos de madera de nogal, con la esperanza de creer que llegará algún día en que no se produzcan más giros y por fin el individuo “será justo, libre e independiente”.

Vídeo-Instalación Artística. Dicho montaje consistirá en :

1. Se trata de una vídeo-instalación artística que ocupará un espacio a determinar.
2. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
   - El boceto que presentamos, está realizado en madera de nogal, madera de haya, bisagras de hierro oxidado, tornillos de hierro oxidado, y tuercas de hierro oxidado de métrica 6 y 10.
   - Dimensiones del boceto 20 x 11,5 cms., altura 27,5 cms.
   - Escala de construcción definitiva 1:30.
   - En la construcción definitiva, la madera de nogal 11 x 7 cms., profundidad 2 cms. (3 unidades), se va a sustituir por mármol Brecha apomazado.
   - La madera de nogal 11,5 x 6 cms., profundidad 1 cm. (2 unidades), se va a sustituir por mármol Brecha apomazado.
   - La madera de haya 7 x 6 cms., altura 20 cms. (1 unidad), se va a sustituir por mármol Mistral apomazado.
   - El plinto en madera de haya de 15 x 11,5 cms., altura 6 cms. (1 unidad) se va a suplir en la instalación definitiva por mármol Mistral apomazado.
   - Bisagras antiguas oxidadas (8 unidades), tornillos de hierro oxidado de métrica 10 (10 unidades), tornillos de hierro oxidado de métrica 6 (8 unidades), tuercas de hierro oxidado métrica 10 (4 unidades), escala en la construcción definitiva 1:30.
3. Exposición de escultura y fotografía sobre Serie Bisagras 003. Lugar a determinar.
   - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para poder escuchar el contenedor de audio Serie Bisagras 003: archivo sonoro 1.
   - Colocación a modo de cuadrícula de 30 televisores (tamaño a determinar) emitiendo ininterrumpidamente el vídeo titulado Serie Bisagras 003.

Nota: mármol según denominación en http://www.levantina.com/es/

Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

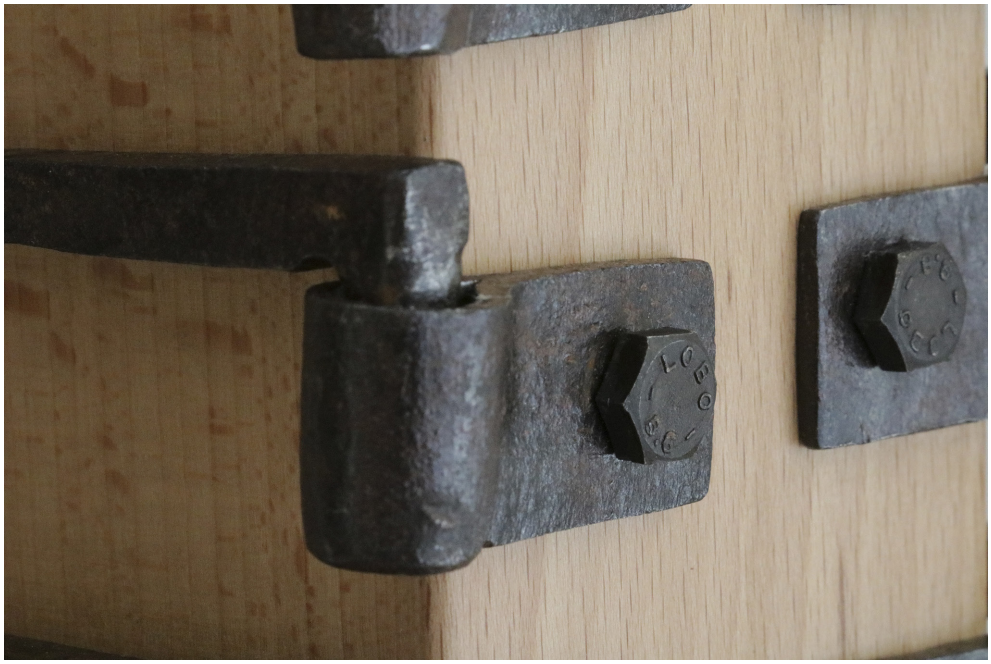
Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.



Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

3. Conclusiones.

Y por último, tomaremos palabras de Pedro Pablo Gallardo que dicen: *"Podemos establecer, que las emociones pueden aumentar, si sabemos utilizar el contraste necesario que nos ayude a comprender como está representada la proporción geométrica, las impresiones, pero también el cálculo, pueden producir mecanismos con el suficiente "movimiento" para construir términos que permitan establecer que el contenido de una obra puede formar parte de un relato abstracto, podemos ocultar etiquetas, podemos realizar semejanzas, podemos utilizar la distinción, podemos llevar a cabo un ejercicio de equilibrio, podemos llamar a la puerta de la intuición, pero el poder de discernir nos conduce a la creatividad".* (2)

"Por otro lado, si la obra artística la tratamos con sencillez, síntesis y abstracción, y establecemos un equilibrio entre el pensamiento intelectual y el sentimiento interior, podemos producir un binomio que nos conduce a la creatividad. La simplicidad de elementos, convertidos en formas geométricas básicas, donde la línea recta, las superficies lisas en contraste con el acero, evidencia que existe un método de trabajo ordenado, casi matemático. La combinación entre objetos encontrados es mi sometimiento para llegar al objetualismo. Si consideramos que si sometemos a los objetos a un cambio de significado a través de la simbología, podemos llegar a no ser comprendidos, pero estoy convencido que profundizar en el sentimiento abstracto, es llegar a profundizar y sentir la fuerza interior que me habla de esquematización y de la presencia geométrica: orden, repetición de formas, estructura y concepto". (3)

4. Referencias bibliográficas.

(1) FROMM, Erich (1981). La Condición Humana Actual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A
(2) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2018). *"Montajes Construxistas. Serie Bisagras 001"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 7. Página 5 y 8.
(3) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2019). *"Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Página 6 y 7.
(4) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2017). *"Montajes Construxistas. Serie Bastidores"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Páginas 5-29.

5. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Pedro Pablo Gallardo, autor de este artículo. En esta web se pueden visitar los distintos proyectos llevados a cabo por Pedro Pablo Gallardo. En el apartado Galería de Arte de Pedro Pablo Gallardo, podemos apreciar algunas de sus Series y consultar su Currículum Vitae. Disponible en:
http://www.edicionesgallardoybellido.com (consulta: 01/09/2019).

6. Anexo. Enlaces y vídeos. Serie Montajes Construxistas.

A continuación, se muestran los siguientes apartados:

- Enlace al vídeo titulado "Serie Bisagras 003".
- Enlace a la Serie Montajes Construxistas de Pedro Pablo Gallardo.

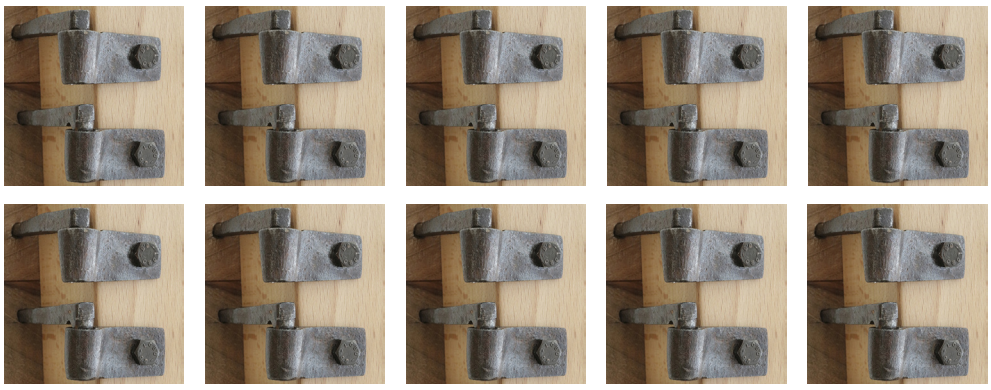
Enlace al vídeo titulado “Serie Bisagras 003”. Clic sobre la imagen.

Fotografía sobre “Serie Bisagras 003”.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2020).
Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bisagras 003". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.



GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2013). Montajes Construxistas: Serie Latas 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Latas 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2013). Montajes Construxistas: Serie Latas 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Latas 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 003.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 003". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2015). Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2015). Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016). Montajes Construxistas: Serie H2O 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie H2O 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016). Montajes Construxistas: Serie H2O 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie H2O 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016). ontajes Construxistas: Serie H_2O 003.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie H2O 003". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). Montajes Construxistas: Serie Bastidores 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bastidores 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). Montajes Construxistas: Serie Bastidores 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bastidores 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). Montajes Construxistas: Serie Bastidores 003.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bastidores 003". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2018). Montajes Construxistas: Serie Bisagras 001.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bisagras 001". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2019). Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002.

ж Se trata de mostrar los escritos teóricos, montajes, esculturas, fotografías, archivos sonoros grabados en directo a 16 bit y vídeos, que forman parte de una vídeo-instalación artística titulada "Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002". La propuesta con todos los aspectos mencionados anteriormente se recoge en el siguiente enlace.

Clic sobre la imagen.

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

POÉMES DE MON AFFECTION Y LA OBRA DE DER WEXEL

POÉMES DE MON AFFECTION AND THE WORK OF DER WEXEL

© Raquel Bullón Acebes.
Poeta Visual de Madrid. España.
bullon.acebes@gmail.com

Recibido: 20 de junio de 2019.
Aprobado: 20 de julio de 2019.

Resumen: Hacer poesía visual, independientemente de la técnica utilizada, consiste en escuchar a los objetos. Si no lo haces, sabrás con solo mirarlos lo que son; pero si los escuchas, ellos mismos te dirán lo que quieren ser. El poema puede surgir o se puede buscar. En el primero de los casos suele ser muy sencillo porque es el propio objeto quien te está gritando lo que quiere ser. En el segundo caso hay que ser más paciente, prestar más atención y escuchar cada uno de sus murmullos. La poesía es una bombona de oxígeno, un bote salvavidas, un botiquín de primeros auxilios, un chaleco antibalas, una maniobra de reanimación cardiaca. La poesía es todo aquello que te devuelve a la vida. Soy poeta por pura supervivencia. Y por último señalar que encuentro una bonita conexión y paralelismo entre el trabajo de Wexel y el mío. Ambos otorgamos un lugar privilegiado al objeto y para ambos los objetos son más de lo que son, nuestros trabajos se centran en encontrar lo que los objetos quieren ser y hacerlo posible.

Palabras clave: Poesía visual, Bullón, collage, poesía experimental, poesía concreta, Der Wexel.

BULLÓN ACEBES, Raquel (2020). *"Poémes de mon Affection y la Obra de Der Wexel"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 30-49.

Summary: Creating visual poetry, regardless of the technique used, involves listening to objects. You can know just by looking at them what they are; but if you listen to them, they will tell you what they want to be. The poem can arise or can be sought. In the first case it is usually very simple because it is the object itself that is screaming at you what it wants to be. In the second case, you have to be more patient, pay more attention and listen to each of its whispers. Poetry is an oxygen bottle, a lifeboat, a first aid kit, a bulletproof vest, a cardiac resuscitation maneuver. Poetry is everything that brings you back to life. I am a poet out of pure survival. Finally I'd like to say that I find a beautiful connection and parallelism between Wexel's work and mine. We both grant a privileged place to the object and for both of us the objects become more than they are; our work is focused on finding what the objects want to be and making that possible.

Key words: Visual poetry, Bullón, collage, experimental poetry, concrete poetry, Der Wexel.

BULLÓN ACEBES, Raquel (2020). *"Poémes de Mon Affection and the Work of Der Wexel"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 30-49.

Sumario:
1. Hechos y deshechos. 2. Poémes de mon affection. 3. Der Wexel, el amor por el sonido y los objetos. 4. Registros fotográficos: fragmentos gráficos. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas. 7. Referencias en formato electrónico URL. 8. Anexo. Biografía de Der Wexel.

1. Hechos y deshechos.

A jornada completa con contrato indefinido: Raquel Bullón Acebes (Madrid, 1983).

Las chicas de ciudades de interior nos inventamos el mar a la vuelta de cada esquina, en cada charco, en mis calcetines de rayas azules, en tus ojos de océano. Por eso y porque el nombre de la calle de la casa de mis padres así me lo permite, siempre digo que vivo en un puerto de mar desde el año ochentaitrés. Tengo en estos momentos en que escribo treintaicinco solsticios de verano y treintaicinco solsticios de invierno pero es muy probable que cuando usted me lea haya crecido en solsticios, en años y en daños.

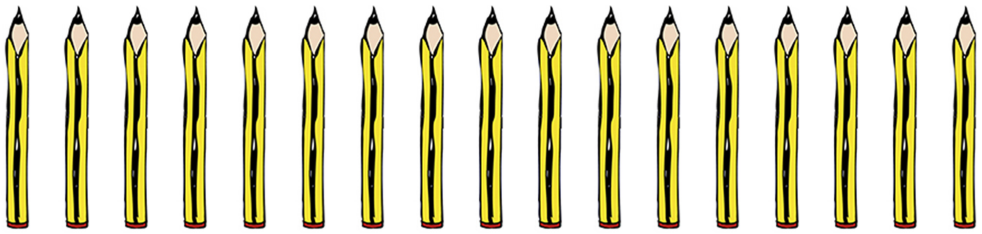
Vine al mundo acompañada y es que las cosas difíciles siempre se hacen mejor con alguien al lado. No recuerdo nada de aquellos momentos, claro, pero agradezco a mis sufridos padres que junto a mí hicieran a mi hermana que indudablemente me hizo más fácil desde el principio y antes del principio esto de nacer y vivir.

Aunque he residido siempre en Madrid recuerdo mi infancia con el olor a pino y a encina de los pueblos de mis padres, de los campos de Castilla. Allí me sentí libre por primera vez. De pequeña era lo contrario de lo que soy ahora. Dice mi tía que mi hermana y yo nos hemos intercambiado los papeles y que ahora cada una es como lo era antes la otra. Es cierto, en algún momento que no recuerdo le cedí mi espontaneidad y extraversión y me quedé con su timidez y su paz. Desde entonces tengo más mundo interior que exterior.

Soy de la llamada generación millennial y es verdad que nunca me faltó de nada pero tampoco me sobró. Mis padres fueron dos trabajadores, dos luchadores, dos superhéroes. No sabían nada de poesía pero me enseñaron todo lo que sé del amor.

La poesía la aprendí en el colegio. Por recomendación de mi profesor de latín me compré mi primer libro de poemas y por recomendación de mi profesor de literatura descubrí la poesía visual. Gracias a ambos por salirse de lo estrictamente curricular y abrirme este tanque de oxígeno.

El descubrimiento de América cambió la historia y el descubrimiento de la poesía visual cambió mi historia. Fue en el año 2001, cuando solo tenía dieciocho años y mi querido profesor me recomendó una exposición en el Edificio Telefónica de la Gran Vía. Allí encontré



los antipoemas de Nicanor Parra de los que quedé enamorada. Amor a primera vista de los que marcan para toda la vida. A Nicanor le siguieron las fotografías de Chema Madoz y, por supuesto, los poemas y objetos de Joan Brossa, configurándose así la Santísima Trinidad en la que creo.

Estudié lo que quise, Psicología y Educación Social, pero trabajo en lo que no quiero. Tras mucho esfuerzo me hice una gris funcionaria pero como el roce hace el cariño he acabado cogiéndole apego a lo que hago aunque diste años luz de lo que siempre deseé.

Adopté un pájaro imaginario y un amor real. Tengo una familia. Espero irme pronto a vivir cerca del campo, dejar Madrid, dejar mi puerto de mar y volver al olor a pino y encina con los que fui libre por primera vez.

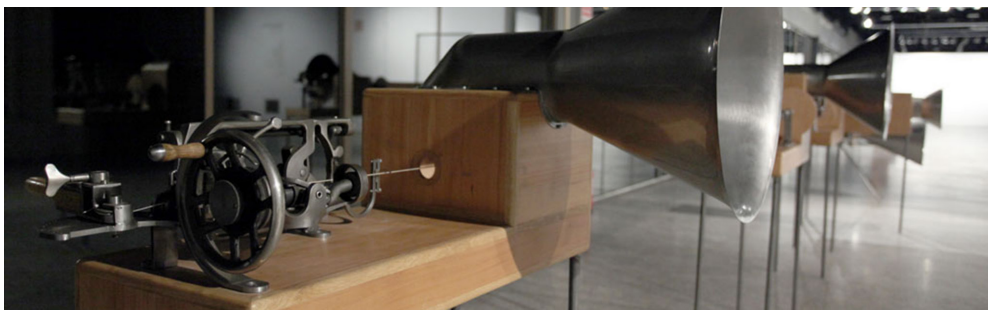
Echo de menos a mi madre a quien dedico todo lo que en la vida haga bien.

2. Poémes de mon affection.

Llegué a la poesía visual desde la propia poesía. Primero comencé a "escribir" poemas y después comencé a "hacerlos". Desde entonces he pasado por diferentes momentos, en algunos de ellos he escrito más que he hecho y en otras épocas al contrario. Creo que estas variaciones dependen del momento vital en que me encuentre y del silencio, sobre todo del silencio en que me encuentre. Para escribir necesito un silencio intenso que me permita hablar conmigo misma, mi poesía escrita es más emocional que mi poesía visual. La segunda es posiblemente más reflexiva, irónica y crítica, conecta más con mis ideas y pensamientos que con mis sentimientos.

Al igual que mi poesía escrita, mi poesía visual también ha evolucionado y creo haber encontrado un lenguaje propio en ambas disciplinas con el que me encuentro muy a gusto.

Empecé a hacer poesía visual de forma muy rudimentaria y sin saber bien qué pretendía, como forma de experimentación. Hacía pequeños dibujos digitales con el programa Paint en los que solía introducir algún pequeño texto. Este trabajo fue evolucionando en la medida en que intimé más con los objetos y con la propia poesía, y en la medida que adquirí conocimientos sobre programas de edición de imagen que me permitieron comenzar a realizar poemas visuales a través de collages digitales. En la actualidad es esta técnica la que más utilizo. Parto de dos imágenes previas sobre las que suelo llevar a cabo una sencilla resta y suma (cortar y pegar) para crear una tercera imagen que contiene la metáfora visual.



Detalle. Obra de Der Wexel

No obstante, la técnica que más me gusta es la de construir poemas en tres dimensiones, crear algo nuevo partiendo de la asociación de dos objetos: los poemas objeto o, como los denominaría Man Ray, objets de mon affection (objetos de mi afecto). Suelo trabajar con objetos encontrados o comprados de segunda mano porque la historia del objeto aporta un componente emocional y poético que es imposible que aporte un objeto nuevo. Los objetos son nuestros más fieles y silentes testigos, la historia de los objetos es la historia de las personas que los han poseído así que trabajar con objetos usados es trabajar también y trabajar sobre todo con la historia de las personas. Considero que trabajar con este tipo de objetos aporta un valor especial al poema objeto final. Sigo en este sentido la línea que ya marcó Marcel Duchamp con sus ready-made (objetos encontrados) y la senda que para mí marcó y marca mi padre con su amor a los objetos antiguos.

Hacer poesía visual, independientemente de la técnica utilizada, consiste en escuchar a los objetos. Si no lo haces, sabrás con solo mirarlos lo que son; pero si los escuchas, ellos mismos te dirán lo que quieren ser.

El poema puede surgir o se puede buscar. En el primero de los casos suele ser muy sencillo porque es el propio objeto quien te está gritando lo que quiere ser. En el segundo caso hay que ser más paciente, prestar más atención y escuchar cada uno de sus murmullos.

Me atrevería a decir y quizás es realmente atrevido decirlo que los poemas visuales son más poesía que la poesía escrita. No hay que interpretar las metáforas, las metáforas se presentan delante de ti para que las veas y las toques. Presentan más fuerza e intensidad que las escritas porque son más tangibles. No hay que interpretar, solo hay que mirar.

Para mí la poesía es una bombona de oxígeno, un bote salvavidas, un botiquín de primeros auxilios, un chaleco antibalas, una maniobra de reanimación cardiaca. La poesía es todo aquello que te devuelve a la vida. Soy poeta por pura supervivencia.

Obra de Der Wexel.

3. Der Wexel, el amor por el sonido y los objetos.

Der Wexel es un músico experimental que trabaja fundamentalmente con objetos a los que da una función distinta de aquella para lo que fueron creados. En ese sentido el trabajo de Wexel se parece mucho al trabajo de un poeta visual. Wexel transforma el objeto original para darle una función sonora, los poetas visuales transformamos igualmente los objetos originales para construir una metáfora visual. Además a Wexel no solo le interesa el aspecto sonoro de sus obras si no que da gran importancia al aspecto visual lo que le conecta nuevamente con la poesía visual.

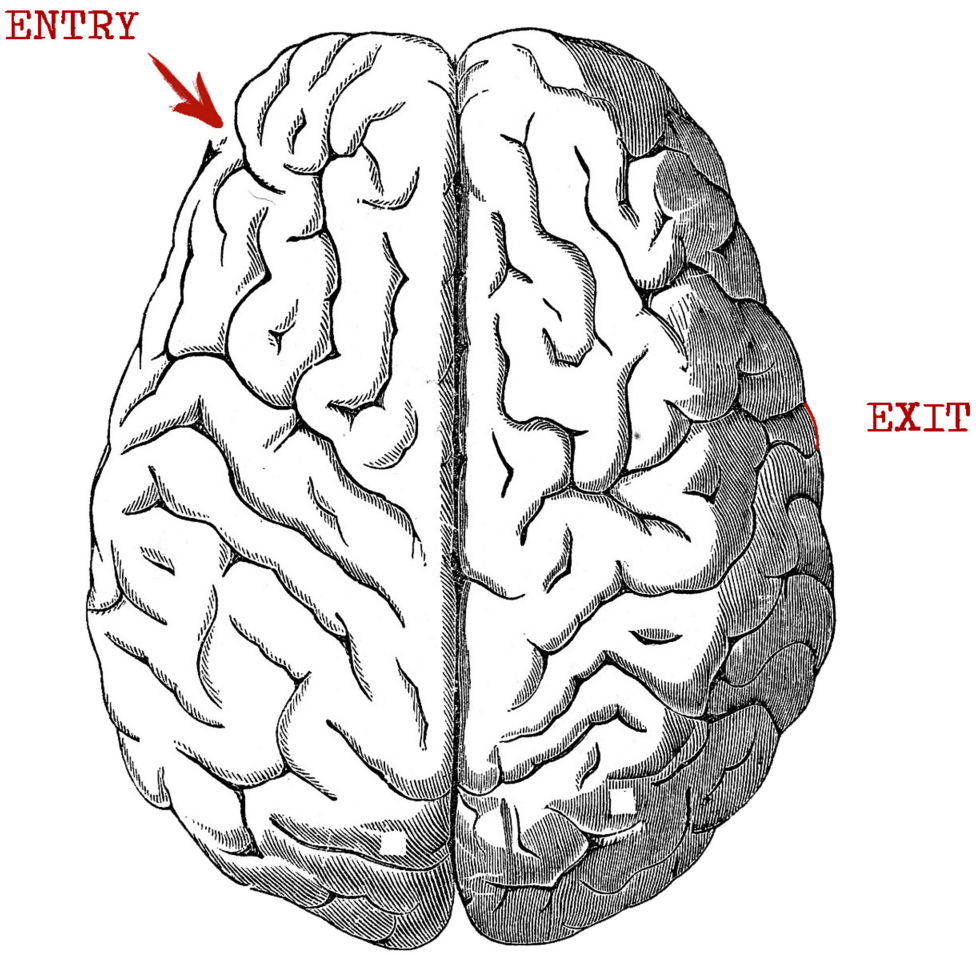
Encuentro una bonita conexión y paralelismo entre el trabajo de Wexel y el mío. Ambos seguimos la senda de Duchamp y Man Ray aunque en campos distintos. Los dos otorgamos un lugar privilegiado al objeto y para ambos los objetos son más de lo que son, nuestros trabajos se centran en encontrar lo que los objetos quieren ser y hacerlo posible. Incluso encuentro en su obra objetos con los que he trabajado en la mía como son las bicicletas o las lavadoras.

Tanto en el trabajo de Wexel como en el mío tienen una sencillez que potencia la fuerza visual de nuestras obras y se centra en la belleza de los objetos a los que liberamos para que puedan ser algo distinto de lo que siempre fueron.

Obra de Der Wexel.

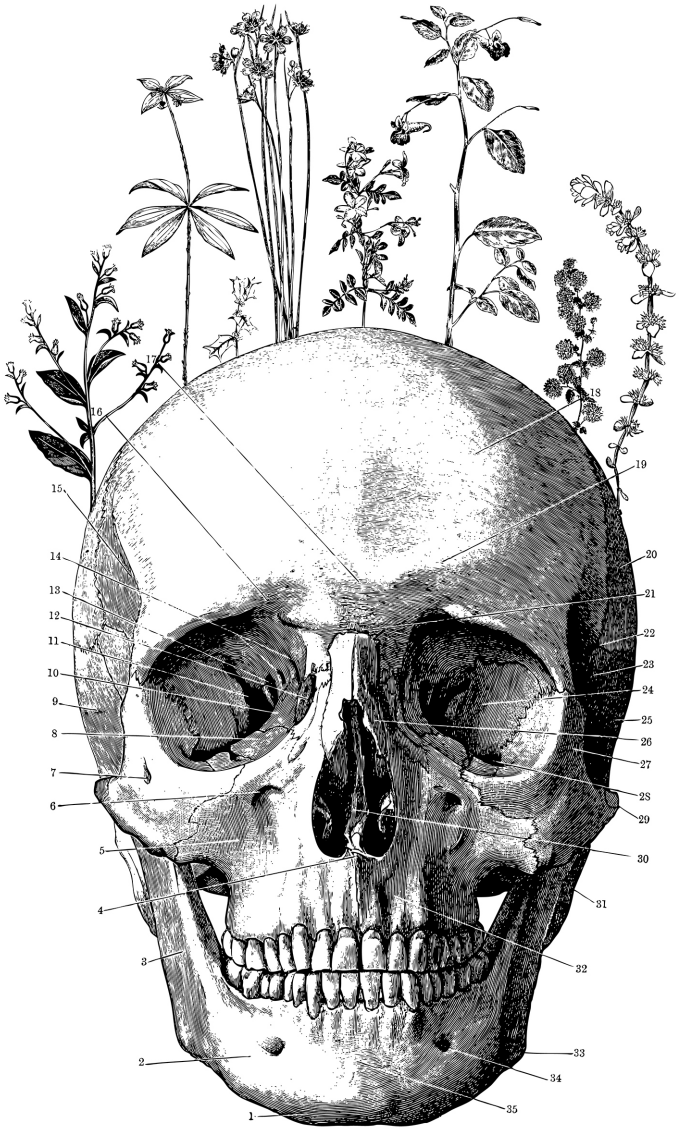
Obra de Raquel Bullón Acebes.

4. Registros fotográficos: fragmentos gráficos.



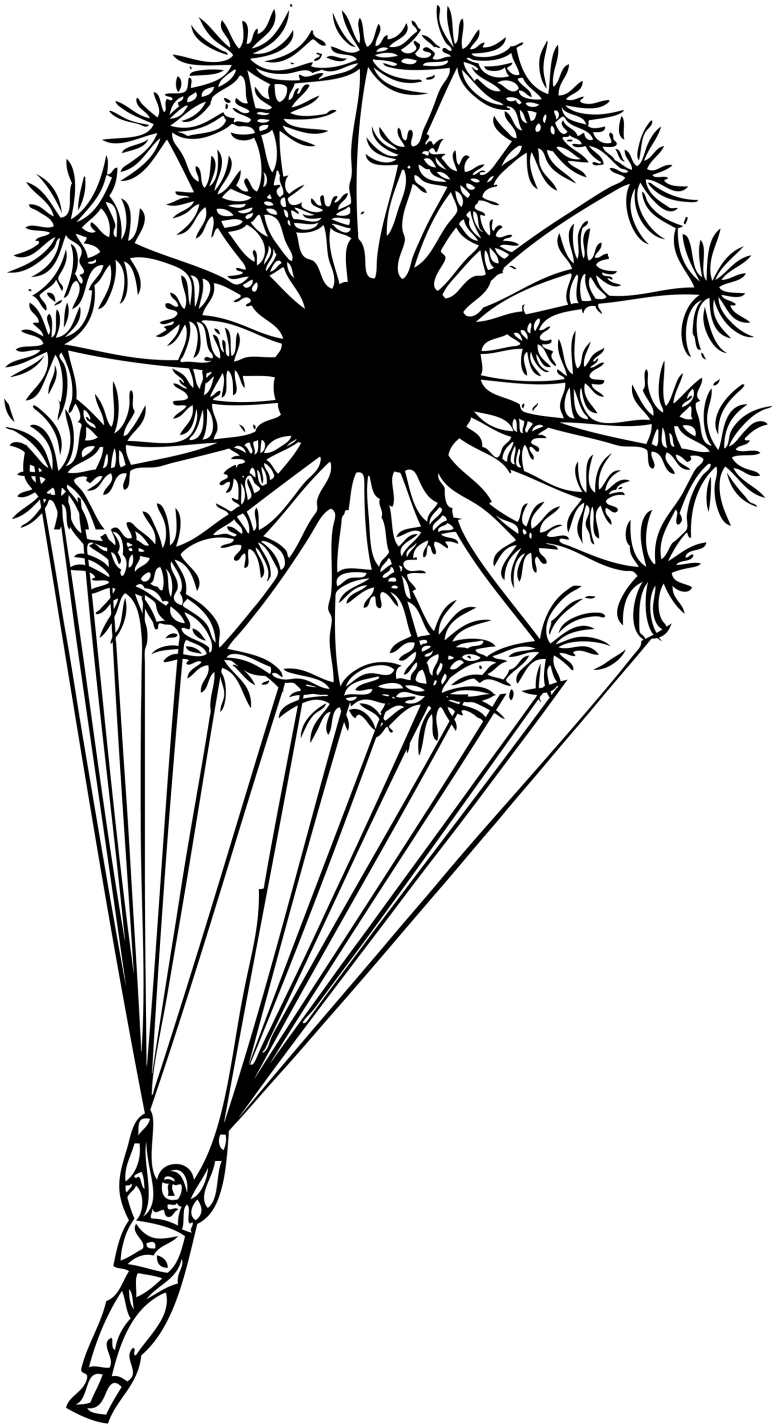
"Labyrinth".Obra de Raquel Bullón Acebes.

Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas

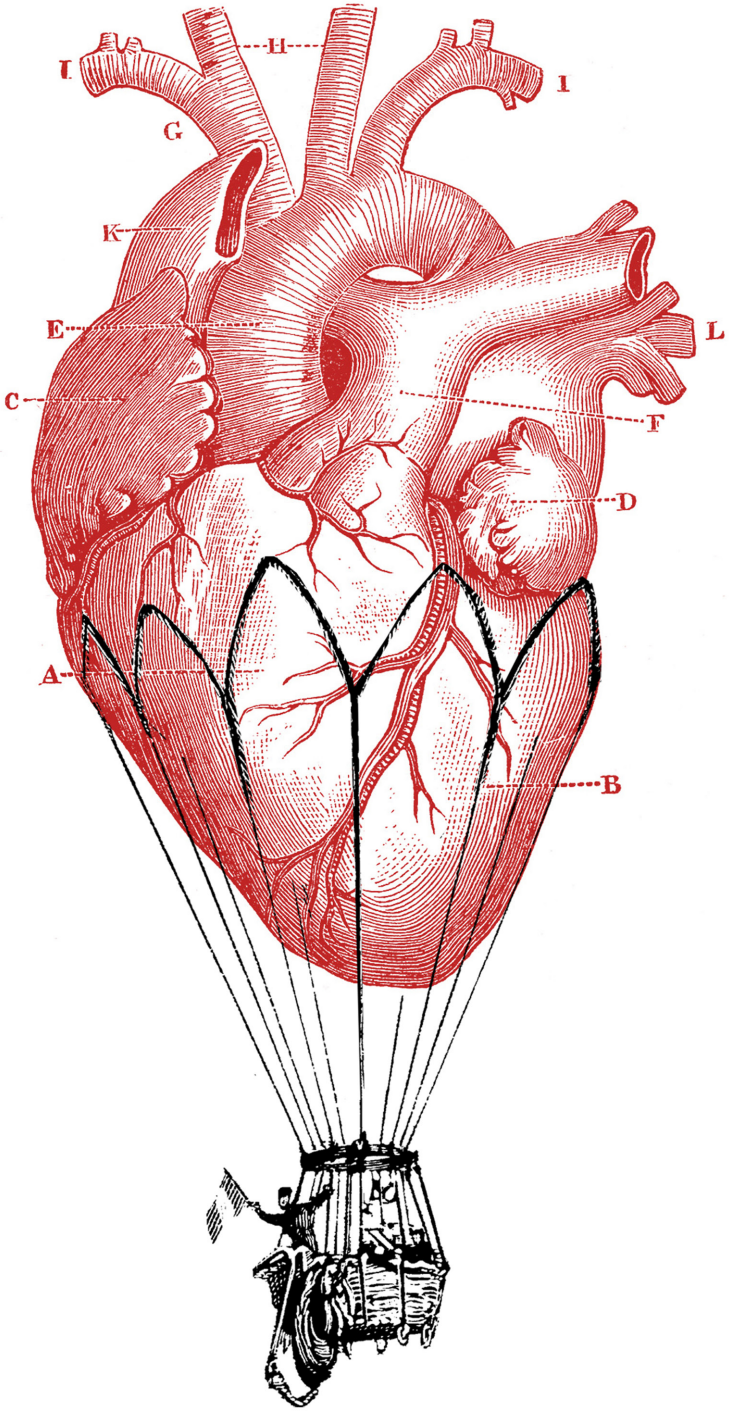


1.- acelga
2.- ajo
3.- apio verde
4.- berenjena
5.- calabacín
6.- cebolla dulce
7.- chirivía
8.- col
9.- ajos tiernos
10.- ñora
11.- patatas
12.- puerro
13.- remolacha
14.- brócoli
15.- coliflor
16.- espinacas
17.- guindilla
18.- nabo
19.- rábanos
20.- repollo
21.- tomate
22.- alcachofa
23.- pimientos
24.- lechuga
25.- borraja
26.- zanahorias
27.- judías
28.- pepino
29.- calabaza
30.- escarola

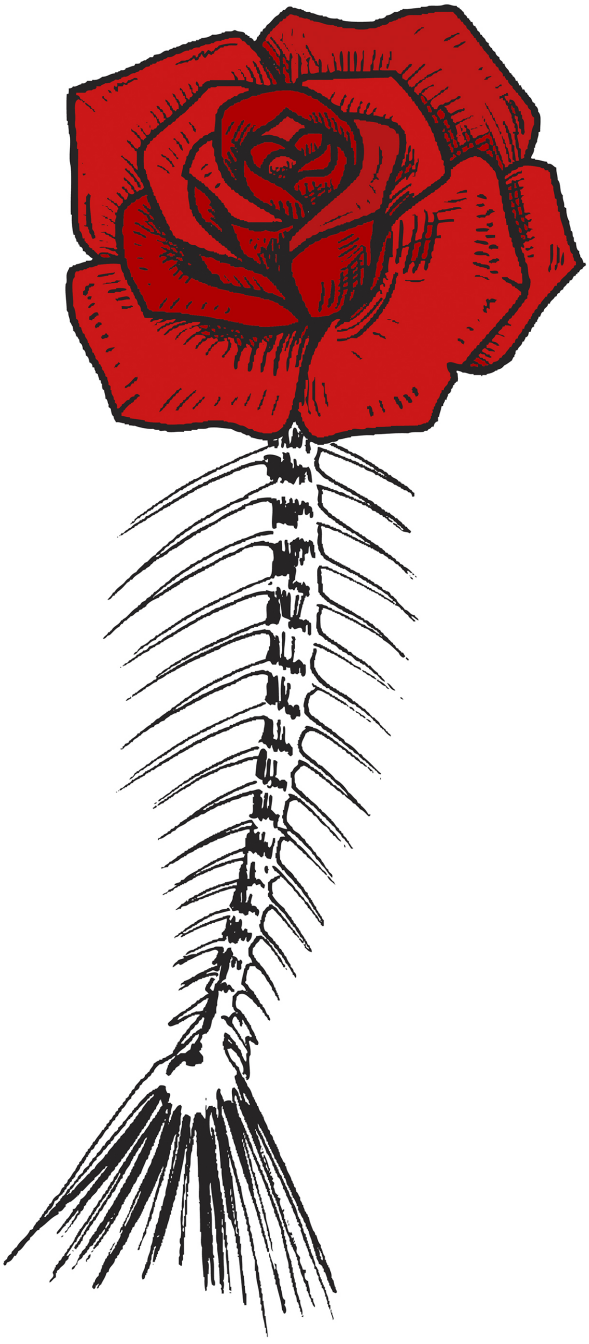
"Miguel Hernández". Obra de Raquel Bullón Acebes.



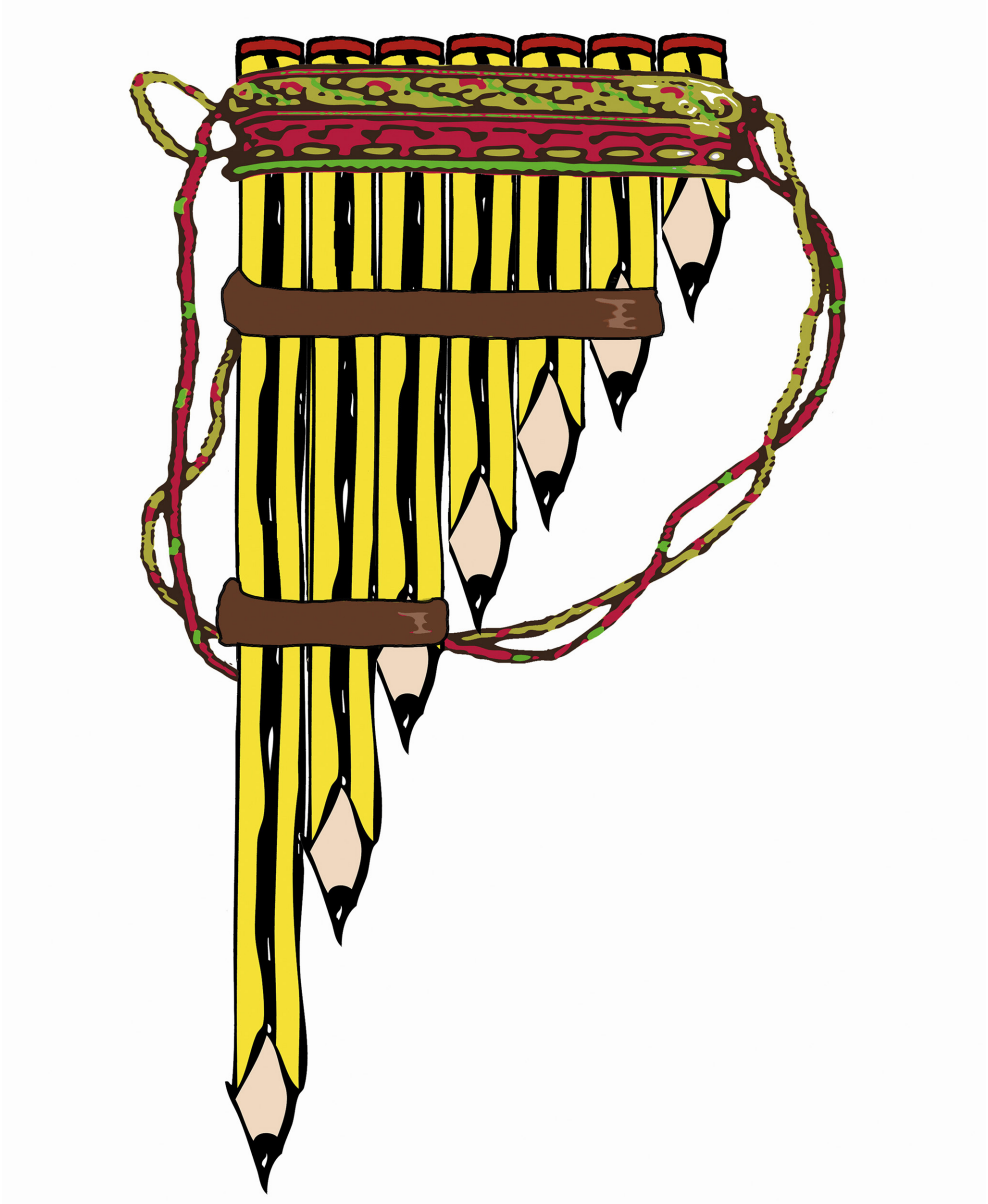
"Paratrooper". Obra de Raquel Bullón Acebes.



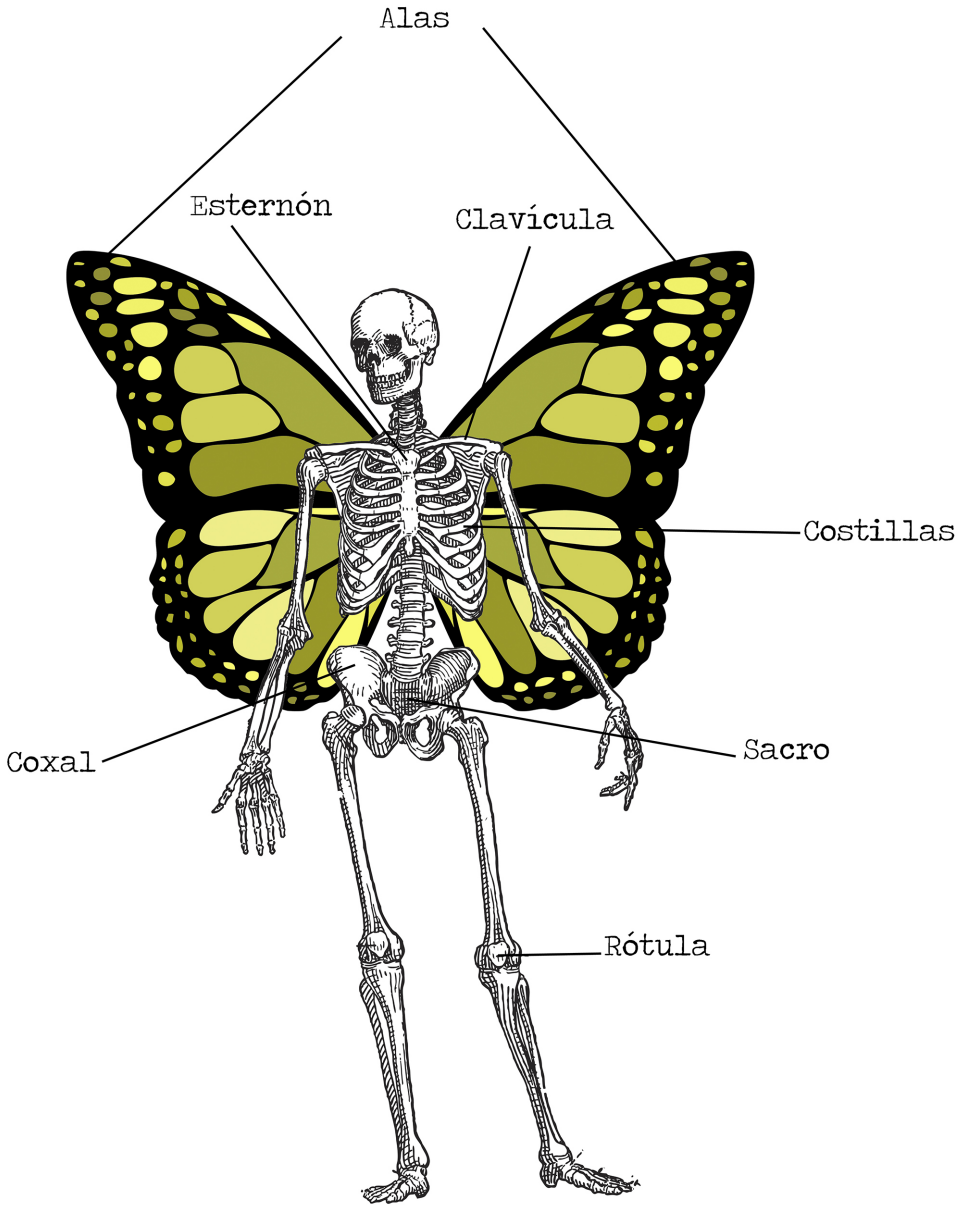
"Heart". Obra de Raquel Bullón Acebes.



"Rose". Obra de Raquel Bullón Acebes.

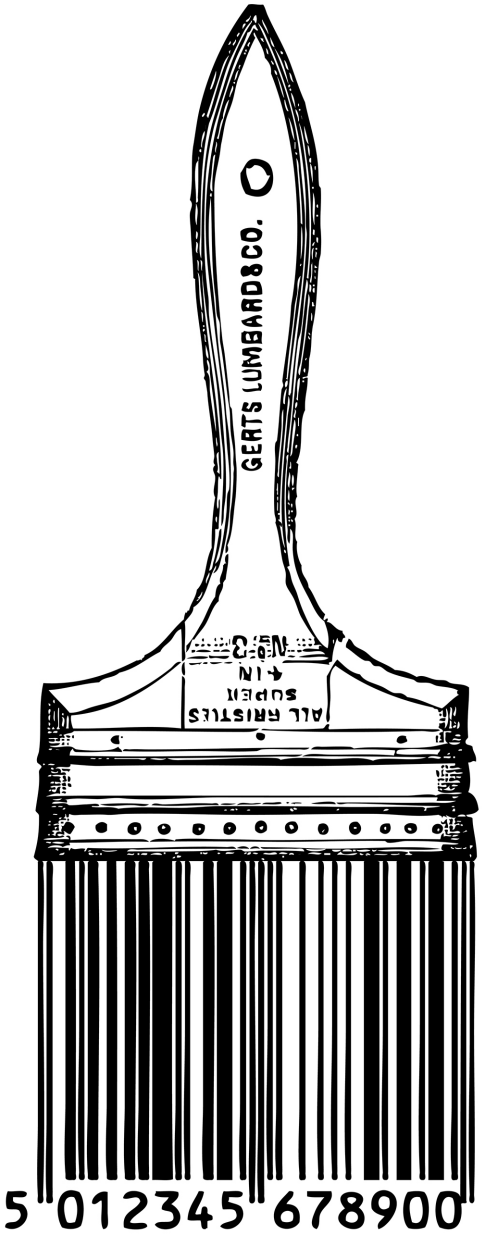


"Siku". Obra de Raquel Bullón Acebes.

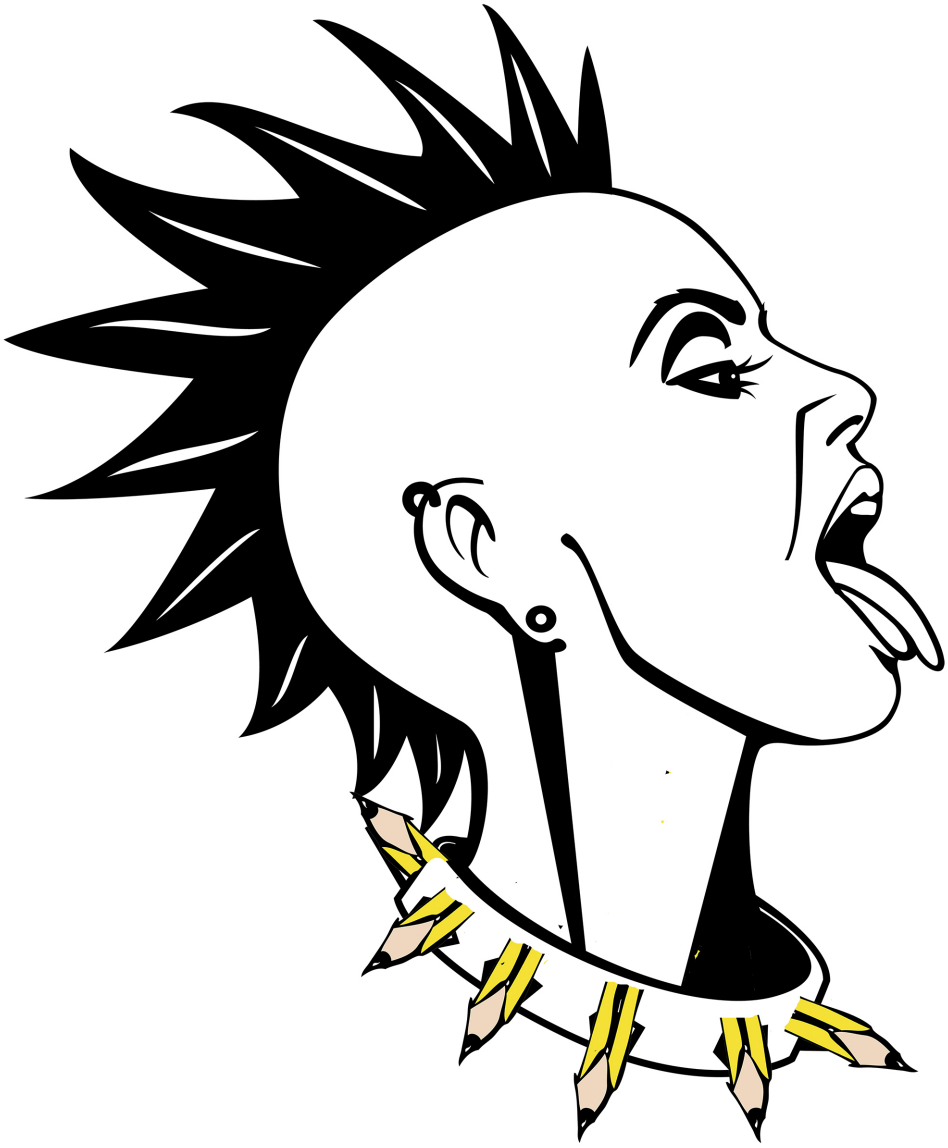


"Skeleton". Obra de Raquel Bullón Acebes.

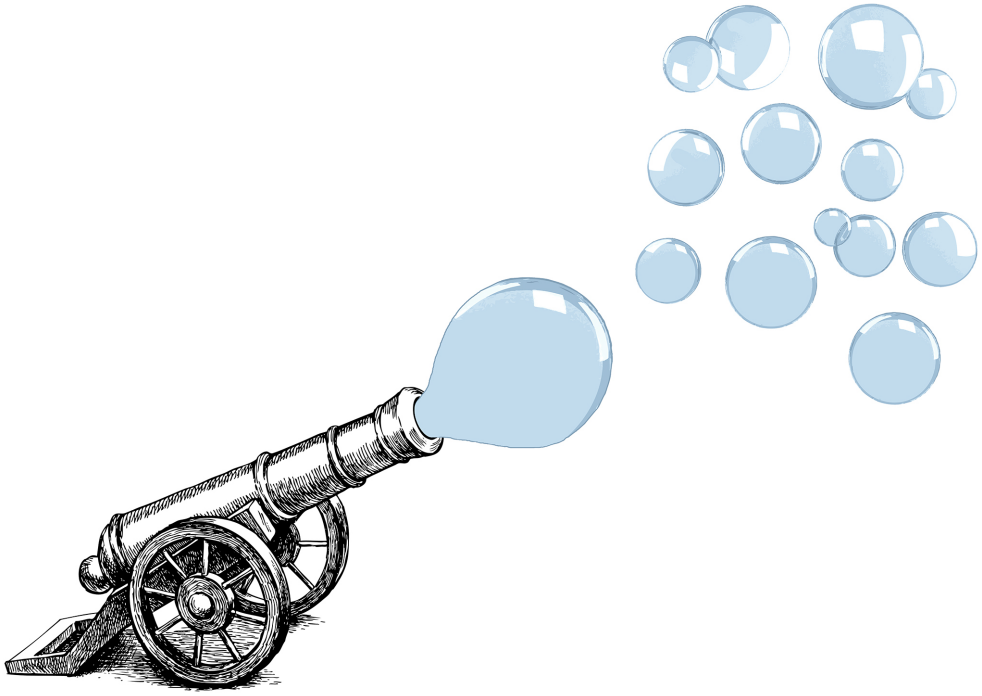
"Strongman". Obra de Raquel Bullón Acebes.



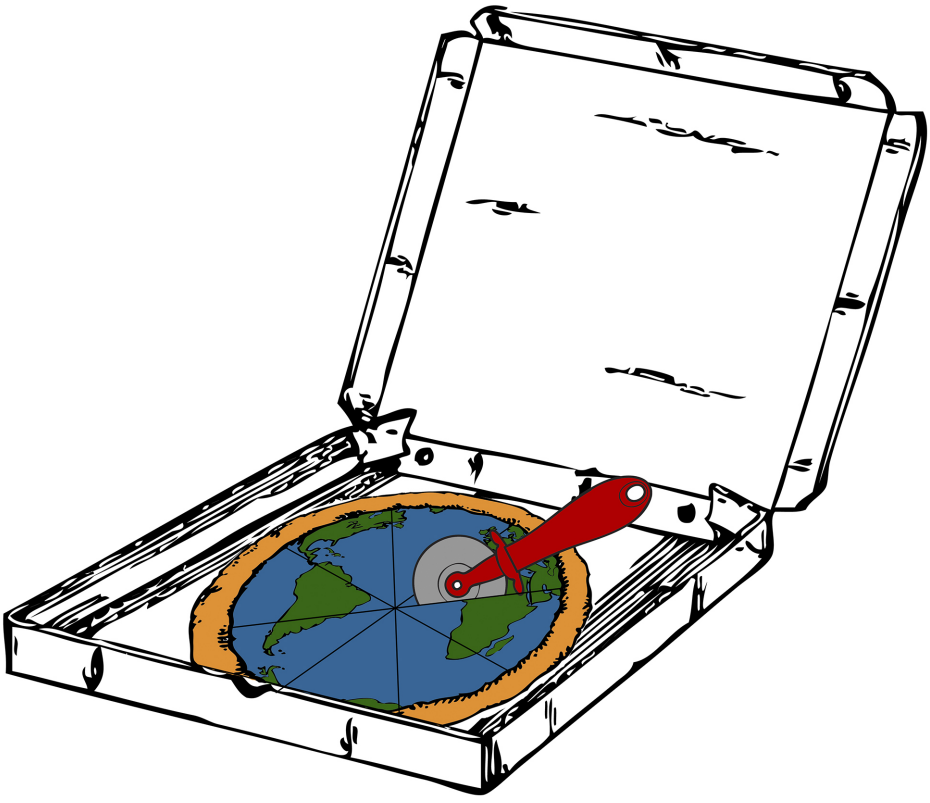
"The business of art". Obra de Raquel Bullón Acebes.



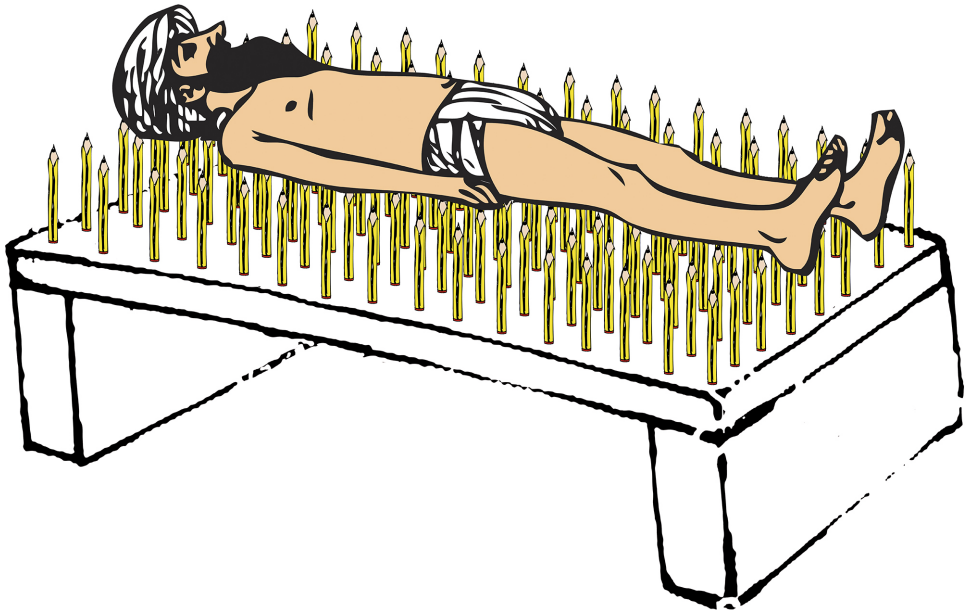
"Punk poet". Obra de Raquel Bullón Acebes.



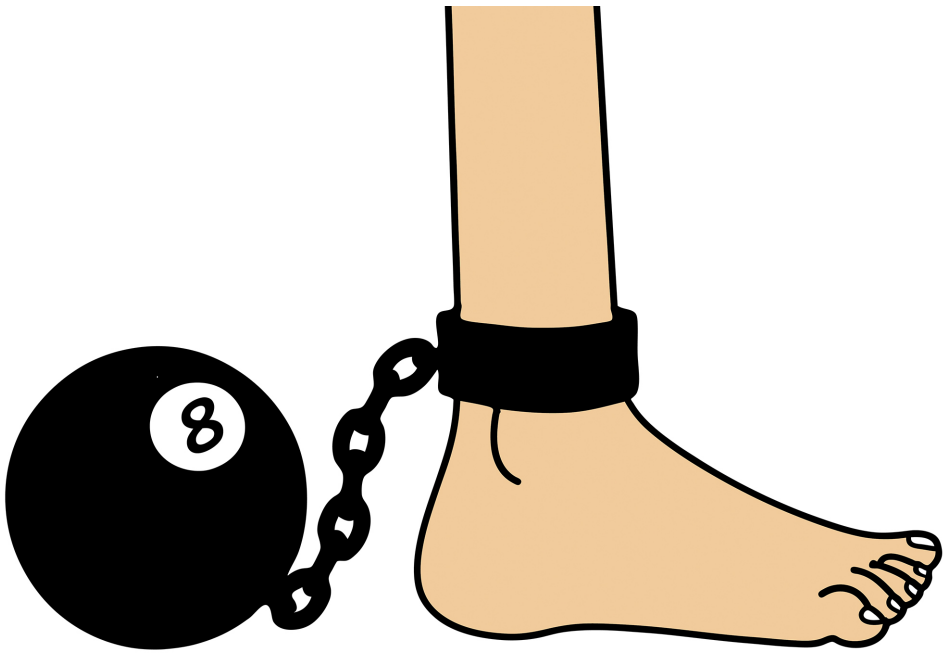
"Cannon". Obra de Raquel Bullón Acebes.



"To eat the world". Obra de Raquel Bullón Acebes.



"Faquir poet". Obra de Raquel Bullón Acebes.



"Prisoner". Obra de Raquel Bullón Acebes.

5. Conclusiones.

Y por último, tomaremos palabras de Tes Nehuén, publicadas en el blog "Poemas del alma", que dicen sobre la autora: *"En la poesía de Raquel hay mucho dolor y tristeza pero también una pulsión intensa de vida; un deseo absoluto de volar, de derribar paredes, de romper estereotipos, de desarmar los principios preconcebidos de la poesía... Raquel sabe qué hacer con las palabras y fusiona elementos que no podrían ir unidos en la naturaleza, ni en todas las vidas. Así consigue que las manos se disuelvan en la sensibilidad, para desbordarse sobre el amor entre dos personas".* (1)

6. Referencias bibliográficas.

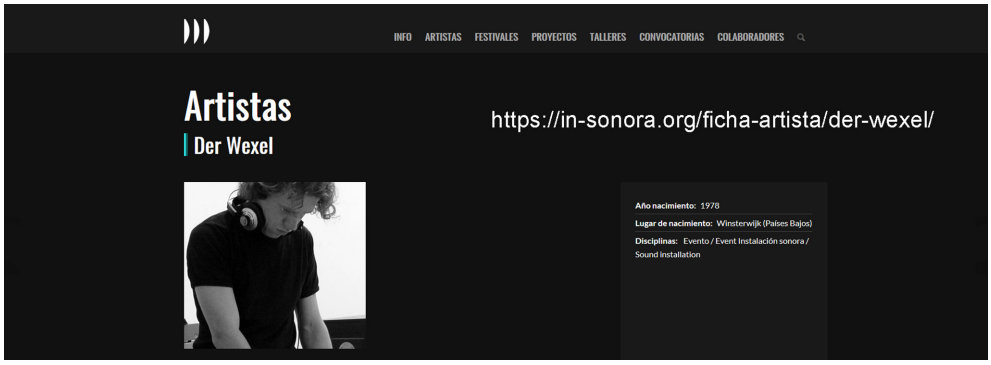
(1) NEHUÉN, Tes (2013). *"La Poesía Viva de Raquel Bullón Acebes"*. Publicación electrónica disponible en:
https://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/poesia-viva-raquel-bullon-acebes (consulta: 18/07/2019).

7. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Raquel Bullón Acebes. Disponible en: http://vivoenbajito.blogspot.com/ (consulta: 18/07/2019).

Página web de Raquel Bullón Acebes.

• Texto explicativo: página dedicada a Der Wexel en IN-SONORA, una plataforma creada para apoyar y dar visibilidad al Arte Sonoro e Interactivo. Disponible en: https://in-sonora.org/ficha-artista/der-wexel/ (consulta: 18/07/2019).



Página dedicada a Der Wexel en IN-SONORA.

8. Anexo. Biografía de Der Wexel.

"Der Wexel, Países Bajos, 1978. Sus esculturas e instalaciones están inspiradas en su pasión por la mecánica. La sencillez de sus máquinas y su fuerza visual son una reacción en contra de lo abstracto e invisible de la microelectrónica. Centrándose en la belleza de objetos mecánicos como: lavadoras, máquinas de escribir, bicicletas... una vez son despojados de su función, liberando la forma del objeto, y expandiéndola. El sonido es otra dimensión que se ha ido añadiendo a su trabajo, como complemento a la mecánica, llegando a hacer conciertos individuales y colectivos haciendo uso de sus esculturas sonoras. Sus instalaciones así como las performances con objetos sonoros han sido programadas en diferentes festivales europeos entre los que destacamos: Transmissie (Havenkwartier – Deventer), Extrapool (Nijmegen), Gogbot Festival (Enschede), Polderlicht festival (Ámsterdam),Garage festival (Stralsund – Duitsland), Ver Uit De Maat Festival Word (Rotterdam), AKI Artez(Enschede), Times Up festival (Tesla – Berlín), Plektrum Festival (Tallinn – Estland) Interference, IN-SONORA V. Colaborando con otros artistas sonoros de Países Bajos, Alemania, China.

Ha ganado varios premios, impartido talleres y participado en encuentros artísticos en torno a la experimentación artística, el arte sonoro y las intervenciones en el espacio público". Texto disponible en: https://in-sonora.org/ficha-artista/der-wexel/

"Singer". Obra de Der Wexel.

Descripción conceptual.

"Singer". Obra de Der Wexel.
Instrumentos sonoros construidos con mecanismos de máquinas de coser.
Objetos muy frágiles que Wexel utiliza también en sus performances.

"Intonarumori". Obra de Der Wexel.

Descripción conceptual.

"Intonarumori es una familia de instrumentos musicales inventados en 1913 por el pintor futurista italiano y compositor musical Luigi Russolo. Eran generadores de ruido acústico que permitían crear y modular diferentes tipos de ruidos. La invención de la Intonarumori fue el resultado natural de las teorías musicales de Russolo expuestas en su manifiesto 1913 L'arte dei rumori (The Art of Noise) en la que presentó sus ideas sobre el uso de ruidos en la música.

Der Wexel se inspiró en estos instrumentos para crear otros nuevos".

Texto disponible en: https://in-sonora.org/ficha-obra/intonarumori/

Wexel + Toktek + Weerthof in concert @ akkuH, Hengelo (NL). 8/8/2010.
Disponible en: https://vimeo.com/26466505

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

HORA CREPUSCULAR, MAJA RATKJE. UNA ARTISTA INSPIRADORA EN LA FOTOGRAFÍA DE LATIMERIA ACÚFENOS

CREPUSCULAR HOUR, MAJA RATKJE. AN INSPIRING ARTIST IN THE PHOTOGRAPHY OF LATIMERIA ACÚFENOS

© Almudena Villar.
Fotografa de Madrid. España.
almudenavillar@gmail.com

Recibido: 20 de junio de 2019.
Aprobado: 20 de julio de 2019.

Resumen: En este artículo muestro un recorrido por mis creaciones y las de Maja Ratkje. La obra de Ratkje que da nombre a este artículo es Crepuscular Hour, una pieza de una hora de duración que se realiza en una catedral o similar con músicos que rodean al público. Ratkje no es una artista convencional aunque su punto de partida es bien sencillo "quiero hacer algo hermoso y fuerte" y efectivamente ella compone música de una belleza y solidez incontestables. Así, ella combina diferentes tradiciones y métodos y bebe de diferentes fuentes, consiguiendo una combinación difícilmente etiquetable. Brillante compositora, improvisadora y con una voz única, Ratke es una fuente de inspiración para mis trabajos fotográficos que se mueven entre la abstracción y lo concreto. En mi trabajo no hay nada preconcebido, simplemente paseo y disparo, ya que siempre está presente la pasión por el detalle, el macro, y el objeto descontextualizado.

Palabras clave: Latimeria, Ratke, Villar.

VILLAR, Almudena (2020). *"Hora Crepuscular, Maja Ratkje. Una Artista Inspiradora en la Fotografía de Latimeria Acúfenos"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 50-73.

Summary: In this article I present a tour of my creations and those of Maja Ratkje. The work of Ratkje which gives name to this article is Crepuscular Hour, an hour-long piece that is performed in a cathedral or similar setting with musicians that surround the public. Ratkje is not a conventional artist although her starting point is very simple - "I want to do something beautiful and strong" - and indeed she composes music of undeniable beauty and solidity. In doing so, she combines different traditions and methods, drawing on a variety of sources and achieving a combination which is difficult to categorise. A brilliant composer and improviser with a unique voice, Ratke is a source of inspiration for my photographic works, which move between the abstract and the concrete. In my work there is nothing preconceived, I just walk and shoot, since the passion for detail, the macro, and the decontextualized object is always present.

Key words: Latimeria, Ratke, Villar.

VILLAR, Almudena (2020). *"Crepuscular Hour, Maja Ratkje. An Inspiring Artist in the Photography of Latimeria Acúfenos"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 50-73.

Sumario:
1. Maja S.K. Ratkje. 2. Escucha a Maja. 3. Actuaciones de Maja. 4. Y canto mientras las flores prensadas mueren. Discografía de Maja Ratkje. 5. Latimeria Acúfenos. 6. Algunas portadas de discos. 7. Algunas fotos en flyers. 8. Serie muros. 9. Serie arte de obras. 10. Paisajes soñados. 11. Referencias en formato electrónico URL.

"El ruido es el único sonido perfectamente adecuado a la imagen, porque la imagen sólo puede mostrar cosas y el ruido es el lenguaje de las cosas". Pierre Schaeffer.

1. Maja S.K. Ratkje.

Maja Ratkje by Geir Dokken.

Maja S.K. Ratkje es una artista noruega nacida en 1973, estudió composición en la Academia Noruega de Música de Oslo, diplomándose en el año 2000. Ha recibido diversos galardones por sus trabajos como compositora como el Premio Arne Nordheim, dos Premios

Edvard y el Premio UNESCO Rostrum, así como el Premio a la Distinción con Jazkamer durante el Premio Ars Electronica por su álbum solista Voz en 2003 (1).

Ratkje es compositora, vocalista y música electrónica y su obra está presente en trabajos de cine, teatro, danza e instalaciones, tanto en solitario como con grupos y colaboraciones como SPUNK, Jaap Blonk, Joëlle Léandre, Ikue Mori, Zeena Parkins, Stian Westerhus, Stephen O'Malley, Lasse Marhaug y POING. Graba su música en Rune Grammofon,Tzadik e Important Records entre otros sellos.

Maja es activista del grupo por el medioambiente S*topp oljesponsing av norsk kulturliv* (2) negándose a aceptar conciertos y actividades que estén esponsorizados por la industria petrolera.

Algunas de sus obras son Gagaku Variations (acordeón, cuarteto de cuerdas), Crepuscular Hour (3 coros, 6 músicos de ruido, órgano, electrónica), Concierto para voz y orquesta, Essential Extensions, Korall Koral (baby opera), Sinus Seduction (saxo, cinta).

La obra que da nombre a este artículo es Crepuscular hour *"una pieza de una hora de duración que se realiza en una catedral o similar con músicos que rodean al público. La pieza está escrita para tres coros, tres pares de músicos de ruido y órgano de la iglesia. La sala se llenará de sonidos en una hora intensa, pero casi meditativa, donde las voces se mezclan con la distorsión, el ruido a veces toma el control y el órgano eventualmente eleva la música a un nuevo nivel dramatúrgico.*

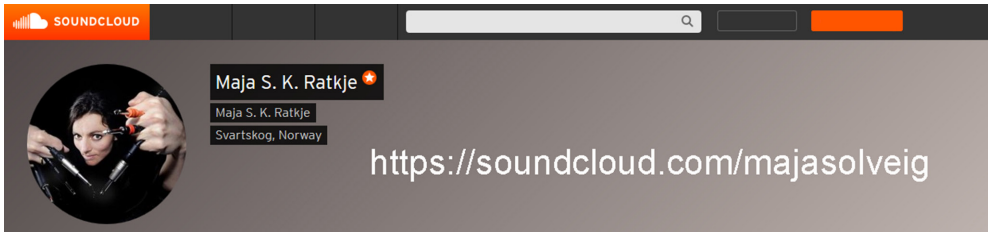
La pieza está inspirada en los fenómenos "rayos crepusculares", que es cuando los rayos de la luz solar fluyen desde un punto a través de huecos en las nubes u otros obstáculos. El nombre proviene de sus frecuentes ocurrencias durante las "horas crepusculares" (crepuscular proviene de la palabra latina "crepusculum", que significa crepúsculo), cuando los contrastes entre la luz y la oscuridad son más evidentes. El diseño visual de este concierto es un juego sobre los fenómenos, ya que quiero que la luz se filtre por los obstáculos y los músicos en la sala". (3)

Maja Ratkje by Dan Petter Neegaard.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Maja_Ratkje
(2) https://stoppoljesponsingavnorskkulturliv.wordpress.com/
(3) http://ratkje.no/2012/08/crepuscular-hour/

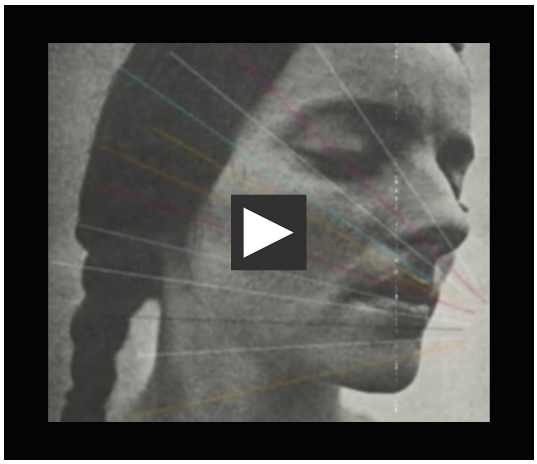
Maja Ratkje no es una artista convencional aunque su punto de partida es bien sencillo "quiero hacer algo hermoso y fuerte" y efectivamente ella compone música de una belleza y solidez incontestables. A mi entender, Ratkje es una de las compositoras contemporáneas más importantes aunque, por desgracia, poco conocida en España. Ella combina diferentes tradiciones y métodos y bebe de diferentes fuentes, consiguiendo una combinación difícilmente etiquetable. Brillante compositora ¡incluso de óperas para bebés!, improvisadora y con una voz única, Ratke es una fuente de inspiración para mis trabajos fotográficos que se mueven entre la abstracción y lo concreto.

2. Escucha a Maja.



Maja Ratkje. Disponible en: https://soundcloud.com/majasolveig

"River Mouth Echoes" de Maja Ratkje.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=na8f6ZeG044



"Breathe" de Maja Ratkje.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oxOt951ebxY&feature=youtu.be

"Sult" de Maja Ratkje.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=d_illXigaX4&feature=youtu.be

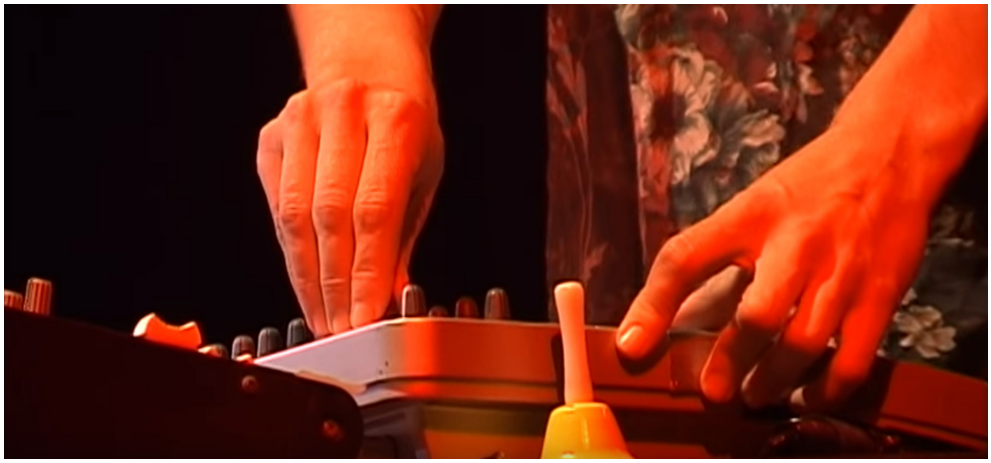
3. Actuaciones de Maja.

Maja S. K. Ratkje live at Constellation 2014.
Disponible en: https://vimeo.com/114603831

Maja S. K. Ratkje. Ex-Situ.
Disponible en: https://vimeo.com/93646937

Maja Ratkje - "Live in Paris at Les Voûtes" (2005).
Disponible en: https://vimeo.com/14243007

Maja S. K. Ratkje live at the Punkt festival 2013.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1VDc0ac6PLg&feature=youtu.be



Avant Art Festival 2010: Maja Ratkje.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fxETozTqU5g&feature=youtu.be

4. Y canto mientras las flores prensadas mueren. Discografía de Maja Ratkje.

Ratkje tiene una amplia discografía, tanto en solitario como en colaboración con diversos músicos y con sus grupos de improvisación SPUNK, POING y Fe-Mail, aquí incluiremos solo sus discos en solitario de más reciente a más antigua.

RATKJE, Maja. "Sult" (CD/LP). Noruega: Rune Grammofon, 2019.

1. [Introduksjon] – This wondrous city
2. [Sjå, Åmioda] – And not a sound left my throat
3. The bouncing movement my foot makes every time my pulse strikes
4. [Sayago] – A gliding sound such as this
5. A woodchip to chew on
6. Eyes like raw silk, arms of amber
7. A white lighthouse in a muddy sea of humans where wrecks floated about
8. I sense my shoes as a slowly whizzing tone towards me
9. Kristiania

Disponible en:
https://soundcloud.com/rune-grammofon/maja-s-k-ratkje-sja-amioda-og-ikke-en-lyd-kom-mig-fra-strupen

Texto explicativo:

"Based upon Ratkje's music created for the ballet Sult (Hunger) by profiled director Jo Strømgren for the Norwegian National Ballet, this is a departure from records and live settings normally associated with Maja S. K. Ratkje as a solo performer, as we find her placed behind a modified, wiggly and out of tune pump organ, singing songs and improvising. Metal tubes, PVC tubes and a wind machine were built onto the organ; guitar strings, a bass string, a resin thread, metal and other percussion and a bow are also utilized. She had to learn to play the thing live, using both hands and feet at the same time as singing. Maja played live on stage during every performance, but later modified and recorded the music especially for this record. It's a freestanding document, an entity of its own, but the atmosphere is very much the same as in the play: the dusty city of Kristiania in the 19th century, the street noises and the sounds. "Hunger" is Norwegian author Knut Hamsun's breakthrough novel from 1890. Partly autobiographical, it describes a starving young man's struggle to make it as a writer in Kristiania (now Oslo). It has been said that the whole modern school of fiction starts with "Hunger", with it´s themes around mental states and the irrationality of the human mind". Disponible en: http://ratkje.no/2019/03/sult/

"SMajaSultVognult was premiered at the National Opera and Ballet April 26, 2018. All music composed and performed live by Maja S. K. Ratkje. Costume designer Bregje van Balen. Lighting designer Stephen Rolfe. Dancers: Silas Henriksen, Julie Gardette and the National Ballet". Disponible en: http://ratkje.no/2018/05/sulthunger/

"The instrument used in Hunger is built at the opera house by their technicians in close collaboration with the composer. It's core is an old pump organ, and from there I have added several items. Sounds are inspired by the streets of old Christiania (former Oslo), early industry, mechanics, futurism, street organ, early street song, psalms, street noises, cutlery and voices. But with full stylistic freedom. Everything is amplified, but not treated electronically apart from necessary reverb and equalization. I wanted the music to be ugly and tender and rough and fragile at the same time, and it had to be risky, performed live throughout the whole performance".
Disponible en: http://ratkje.no/2018/05/sulthunger/

RATKJE, Maja. "And sing..." 2016.

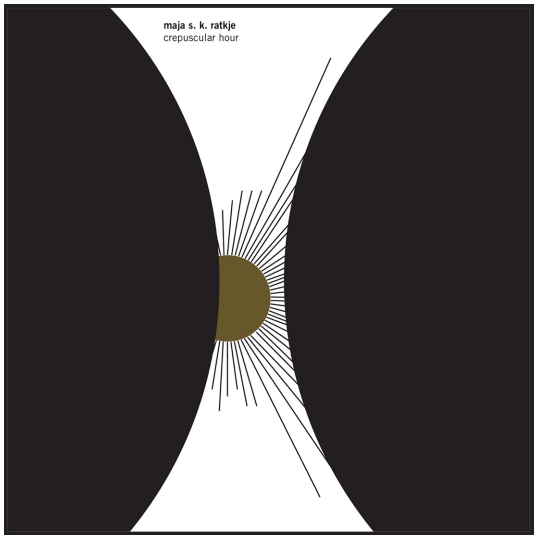
Disponible en:
https://soundcloud.com/majasolveig/concertoforvoice
Link to version for large orchestra:
https://www.youtube.com/watch?v=t12g-nMO80U

Texto explicativo:

"Could the act of composing include my sound as a voice performer? The two works on this album are two different answers to this question. From the moment I started to compose new classical music I have carefully worked on developing my own voice as an instrument. Improvising with others has been a key factor – especially with the ensemble SPUNK over the last 20 years. In addition, the use of live electronics has given me ideas about how to use the voice"...

"In "And sing..." the recorded voice sounds that are played back also serve as a score for all the instrumental parts. This means that the work cannot be realised with a soloist singing live. It is the exact contents in every recorded sound that determine everything in the score. Helped by computer technology I have zoomed into the complex voice sounds and written the score – at micro level – for the instruments in accordance with the precise frequencies I found. I often stretch the instrumentation – making a longer instrumental passage out of a short voice sound. The work is a construction of the differently transcribed voice samples. And then I have chosen to add to the ensemble the original voice sounds, played back in interplay with their transcriptions"...

Disponible en: http://ratkje.no/2016/06/and-sing/



RATKJE, Maja. "Crepuscular Hour" (2LP+CD+DVD/CD+DVD). Noruega: Rune Grammofon, 2016.

Disponible en:
https://soundcloud.com/rune-grammofon/maja-ratkje-crepuscular-hour-part-1

Texto explicativo:

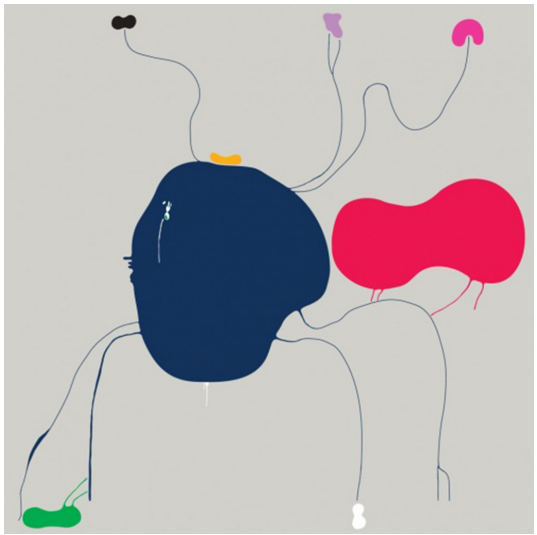
"Crepuscular Hour was originally commissioned for a performance at the Ultima festival 2010 in Uranienborg church, Oslo. The work is composed for three choirs, three pairs of noise musicians and concert organ. All performers surround the audience, and are amplified locally. In 2012, the piece was adapted for a performance at the Town Hall of Huddersfield with the idea to transform the work into a gigantic sound and light installation. By bringing down the lighting rig from the high ceiling to the stage floor and removing the seating, the audience were placed at the heart of the piece, and encouraged to walk around to make their own crepuscular journey. The composition gradually introduces the performers standing on the balconies, on the stage and at floor level. The first section focuses on the front performers, with the second, long section starting with those performing at the back of the room. Eventually, everyone is playing simultaneously in the final, cathartic quarter of the crepuscular hour"...

Disponible en: http://ratkje.no/2016/03/crepuscular-hour-2/

RATKJE, Maja. "Danse Macabre". Noruega: Kassettkultur, 2010.

1. Part 1 18:08
2. Part 2 17:25

Disponible en:
https://kassettkultur.bandcamp.com/album/danse-macabre



RATKJE, Maja. "Cyborgic" (Grabación en directo). Noruega: Rune Grammofon. 2009.

RATKJE, Maja. "River Mouth Echoes". USA: Tzadik 2008.

1. Øx 9:52
2. Essential Extensions 9:47
3. Wintergarden 6:06
4. River Mouth Echoes 19:59
5. Waves IIB 10:55
6. Sinus Seduction (Moods Two) 10:04

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=na8f6ZeG044

Texto explicativo:

"Tzadik: "Maja Ratkje is a remarkable vocalist and composer based in Norway. Her work ranges from orchestral and chamber works to electronics, improvisation and creative combinations of all of the above. This special collection of Maja's work showcases several aspects of this composer's unique and intense approach to sound and features two of her most personal chamber works along with electronic and electro-acoustic works for voice, saxophone and more." Performed by POING, Oslo Sinfonietta, Fretwork, Rolf-Erik Nystrøm, Torben Snekkestad and Maja S. K. Ratkje."... Disponible en: http://ratkje.no/2008/10/river-mouth-echoes/

RATKJE, Maja. "Stalker". Important Records 2006.

A. Untitled 17:28
B. Untitled 18:07

Disponible en: https://soundcloud.com/majasolveig/afirsttrack16bit

Texto explicativo:

"This vinyl only picture disc release is limited to only 500 copies worldwide.

Important Records: "Renowned international composer Maja Ratkje is a founding member in two of Norway's most respected improvisational units – Spunk & Fe-Mail. While her solo work on the Rune Grammofon release Voice is without the electronic and instrumental elements of Spunk and Fe-Mail, Stalker finds Maja merging elements of her other projects into her solo endeavors.

Ranging from furious to tender, Stalker was recorded in Paris and at various live dates around Europe. This live material was then brought back to a studio in Norway and laboriously editited for release.

Like much of Ratkje's work Stalker flawlessly contrasts these two disctinct emotional and audio extremes. While Stalker is influenced the the hardest Japanese noise it is also a quiet emotional drift based around Bertold Brecht's story of a girl who has drowned and is floating down a river while her body slowly dissolves leaving only her hair to remain. With this dichotomy hanging in limbo Ratkje fills in the blanks with her signature compositional attention to detail and balance". Disponible en: http://ratkje.no/2006/10/stalker/

RATKJE, Maja. "Adventura Anatomica". Alemania: Semishigure. 2006.

1. Bark Up A Tree And Get Leaves In Your Mouth 5:21
2. Ground Creature 1:22
3. The Red Hooded Lady Of The Woods 6:08
4. Too Many Trees 7:16
5. Once Upon A Time 4:32
6. Floating, Hiding, Posing 8:16
7. The Wolf 6:07
8. Woods Have Ears 5:25

Disponible en:
https://soundcloud.com/majasolveig/floating-hiding-posing

Texto explicativo:

"" There once was… the incomparable voice of Maja Ratkje. Fairytales sometimes come true, certainly in the case of this Norwegian composer and voice acrobat – the infernal twists and turns she manages to contort her voice in are breathtaking. With the help of modern electronica and the most agile vocal cords of the western world Ratkje manages to create her own magical domain. In that sense, she is consciously following in the footsteps of such female vocal pioneers as Meredith Monk, Diamanda Galas and Laurie Anderson, constantly searching for cross-fertilisation between voice improvisation, musical drama and technological innovation.

A fairy tale world comes to life in sublime fashion on Maja Ratkje's latest collaboration Adventua Anatomica, a musical work for theatre she created with choreographer/danser Odd Johan Fritzøe and stage designer in November 2005. This is a world of bittersweet fairytales, of wolves and innocent maidens losing their way in a dark wood, a world of fear and despair and joyful ecstasy. In any case, emotions such as these coexist closely in Ratkje's world. On AA she deploys her entire vocal arsenal: whispering softly, cooing, emitting deep throat sounds usually culminating in an overwhelming vocal deluge. Her vocal outpourings are amplified through electronica, creating a blazing dialogue between her own voices. Øyvind Brandtsegg created a live sampling instrument called ImproSculpt especially for the purpose and Ratkje knows like no other how to make it serve her needs.

AA develops into a sound ritual for voice, electronica, harmonica, flute, dictaphone and metal objects. In addition, she manipulates the live sound made by the dancer. Ratkje then chose to record everything in real time for this CD, whereby every little sound of the performance was faithfully recorded.
Disponible en: http://ratkje.no/2006/10/adventura-anatomica-2/

RATKJE, Maja. "Voice". Noruega: Rune Grammofon. 2002/ 2013.

1. Intro 4:20
2. Joy 2:22
3. Trio 4:45
4. Octo 0:59
5. Vacuum 12:02
6. Dictaphone Jam 3:06
7. Voice 6:16
8. Chipmunk Party 2:24
9. Interlude 0:11
10. Acid 1:34
11. Insomnia 9:46

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=8XB8fB3QAQs

5. Latimeria Acúfenos.

"Juego con el material y me responde. Es un juego entre los límites del control total y la total anarquía. Intento incluir algunos de los dos". Maja Ratkje.

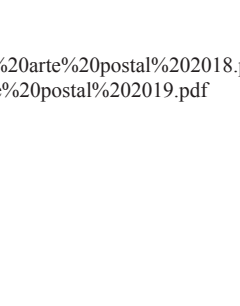
He elegido esta cita de Ratkje para introducir mi obra porque refleja con absoluta fidelidad mi manera de trabajar.

Latimeria Acúfenos es el pseudónimo de Almudena Villar (4), soy madrileña, licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid. Codirectora de Eventos Latimeria (5) y he codirigido junto a Juan Antonio Nieto el Festival Acúfenos. También he formado parte del colectivo de artistas Grupo de Resistencia Sonora de Madrid (GRS). En los años 80 colaboré con el fanzine RIP, realizando fundamentalmente crítica de cine y entrevistas, entre las que destaca la realizada a la Fura del Baus con motivo de su primera actuación en Madrid. Fui entrevistada para el Documental "De un tiempo libre a esta parte"(6) de Beatriz Alonso Aranzábal sobre los movimientos musicales en el Madrid de los primeros 80. También participé en el recopilatorio "Di algo"(7) del sello chileno Pueblo Nuevo, en la celabración de su décimo aniversario (2015) con una pieza que entronca con mi faceta como activista pro derechos humanos titulada Ofelia Nieto 29 (mensaje 060).

Como fotógrafa he realizado portadas de discos para artistas experimentales como Juan Antonio Nieto, Javier Piñango, David Área, Luís Marte y Metek y sus fotografías han servido de base para varios carteles y flyers de conciertos. He publicado mis fotografías en las convocatorias de 2017(8) y 2018(9) de la Revista-fanzine Procedimentum.

Comienzo mi pasión por la fotografía al encargarme de la documentación gráfica de diversos yacimientos arqueológicos y seguimientos de obras en áreas protegidas, donde comienza mi serie Arte de obras. En mi trabajo no hay nada preconcebido, simplemente paseo y disparo; al final se acaban creando series como paredes, agua paisajes o elementos arquitectónicos. Siempre está presente la pasión por el detalle, el macro, el objeto descontextualizado y la abstracción.

La serie Muros viene por la atracción por los palimsestos urbanos, por la ruina y el deterioro. No suelo fotografiar personas salvo como parte del decorado, como figurantes y salvo, claro está, en la documentación de los conciertos que organizo o a los que asisto. La serie Paisajes soñados es una visión onírica de la naturaleza y también de los pueblos y los rincones urbanos.



Admiradora de las grandes artistas de música electrónica, tanto las pioneras como las actuales suele inspirarme y trabajo mis fotografías escuchando la música de, entre otras, Laurie Spiegel, Else-Marie Pade, Daphne Oram, Eliane Radigue y, por supuesto, Maja Ratkje.

(4) https://independent.academia.edu/AlmudenaVillar
(5) http://latimeriamadrid.blogspot.com/
(6) https://bealaran.wixsite.com/deuntiempolibre/blank-hexak
(7) https://pueblonuevo.cl/catalogo/di-algo-pn10a/
(8) http://www.revista-fanzineprocedimentum.com/pdf/procedimentum%20numero%207/anexo.%20catalogo%20de%20arte%20postal%202018.pdf
(9) http://www.revista-fanzineprocedimentum.com/pdf/procedimentum%20numero%208/anexo.%20catalogo%20arte%20postal%202019.pdf

6. Algunas portadas de discos.

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2019)."Dry grass". España: Marbre Negre.

1. Mud 03:13
2. Machinery 03:56
3. Going down 03:10
4. Red on grey 04:53
5. Three sides 04:00
6. Virus 03:05
7. Water bells 02:35
8. Run for life 04:32
9. No sense 03:11
10. Echoes 04:38
11. Sudently cut 01:58
12. Golem 06:44

Disponible en:
https://marbrenegre.bandcamp.com/album/dry-grass

Fotografía portada: Almudena Villar.
Javier Piñango & David Area (2018). "Drôle de guerre". España: Marbre Negre.

1.1. 12:00
2.2. 08:20
3.3. 17:10
4.4. 11:50
5.5. 06:56
6.6. 09:46
7.7. 12:50

Disponible en:
https://marbrenegre.bandcamp.com/album/dr-le-de-guerre

Fotografía portada: Almudena Villar.
Javier Piñango & Juan Antonio Nieto (2018). "Afterglow". Grecia: Plus Timbre.

Side 1
1. Unhuman Restlessness.
2. Stranger Than Fear.
Side 2
1. Sleep, Not Oblivion.
2. Dreamy Dissonance.

All tracks composed and produced by Javier Piñango and Juan Antonio Nieto.
Recorded in Madrid summer 2017.
Layout by Nick Petavrides (neta).

Clic para escuchar la música:
https://soundcloud.com/user-53225852-791702890/sets/javier-pinango-juan-antonio
Disponible en:
http://www.plustimbre.com/releases/LP0012018.html

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2016). Isolated. Grecia: Plus Timbre.
1. ISOLATED-1º 05:21
2. ISOLATED-2º 04:18
3. ISOLATED-3º 04:04
4. ISOLATED-4º 03:11
5. ISOLATED-5º 06:07
6. ISOLATED-6º 05:11

Disponible en:
http://plustimbre.com/releases/0442016.html
https://plustimbre.bandcamp.com/album/isolated

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio y PIÑANGO, Javier (2016).
Two Unfocused Cardinal Points.
Barcelona (España): Marbre Negre.

1.0. Sudden Danger 11:43
2.1. Sultry Night 10:37
3. An Eyeless Ghost 10:35
4. Moments In Never 17:55
5. From A Bitter Sky 10:17
6. On Sorrow Fathered 18:18

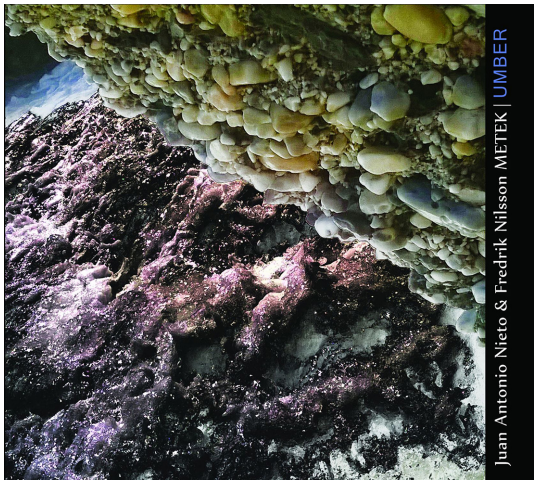
Disponible en:
https://marbrenegre.bandcamp.com/album/two-unfocused-cardinal-points

Fotografía portada: Almudena Villar.
PIÑANGO, Javier (2016). "i.r.real 8". Grecia: Plus Timbre.

1. sur_sierra_piedra_tierra_grieta [descendiendo: mulhacén vigilante] 25:33
2. sur_aire_hielo_abismo_desierto [verticalidad final extraterrestre] 10:24
3. sur_puño_olivo_sangre_agua [precipicio y revolución y burbuja cerrada] 10:46
4. sur_caída_pie_resistencia_mar [contraviesa hacia el infinito] 23:09

Javier Piñango: synthesizer (korg ms-20) and effects.
Recorded, mixed and mastered at Madrid, summer 2016.

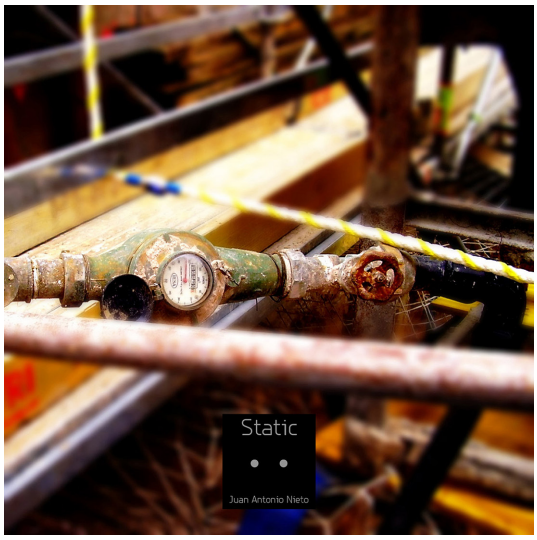
Disponible en:
https://plustimbre.com/releases/0412016.html
https://plustimbre.bandcamp.com/album/i-r-real-8



Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio y NILSSON METEK, Fredik (2016). "Umber". España: Gruppo Ungido: Oblea Ungida #27.

1. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 08:02
2. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 04:41
3. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 07:37
4. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 08:35
5. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 07:36
6. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 07:43
7. UMBER-Juan Antonio Nieto & Fredrik Nilsson Metek - 06:40

Disponible en:
https://archive.org/details/04JuanAntonioNietoAndMetek_UMBER_OU27lsd3/01+-+Juan+Antonio+Nieto+and+Metek+-+UMBER-Juan+Antonio+Nieto+and+Fredrik+Nilson+Metek.mp3



Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2015). Static. Grecia: Plus Timbre.

1. Static-1 02:02
2. Static-2 05:27
3. Static-3 03:06
4. Static-4 03:35
5. Static-5 05:44
6. Static-6 05:42

Disponible en:
http://plustimbre.com/releases/0092015.html
https://plustimbre.bandcamp.com/album/static

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio y MARTE, Luís (2014).
Live en Taberna Alabanda. Madrid 2013. Argentina: Fuga.

1. Live en Taberna Alabanda - 25:50

Disponible en:
https://fugadiscos.wordpress.com/2014/02/24/luis-marte-juan-antonio-nieto-live/
Link de descarga (archivo zip): https://archive.org/details/MarteNIetoLiveFnl018

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2014). Shortcut. España: Exp_net.
1. Shortcut 1º - 03:49
2. Shortcut 2º - 05:25
3. Shortcut 3º - 05:28
4. Shortcut 4º - 04:23
5. Shortcut 5º - 03:14

Disponible en:
https://archive.org/details/ShortcutJANieto

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2011). Litium. España: Audiotalaia.

1. True LIfe - 04:44
2. A Starry Ring - 08:58
3. Spell Away - 05:22
4. Learning to Fly - 29:09

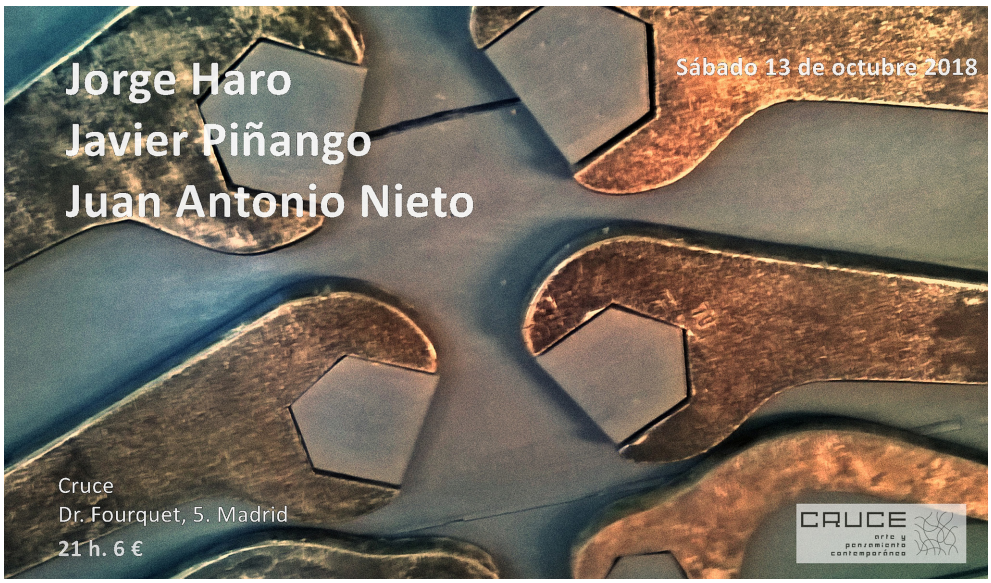
Disponible en:
https://archive.org/details/at044Litium

Fotografía portada: Almudena Villar.
NIETO, Juan Antonio (2010). Test. Alemania: suRRism Phonoethics.

01. test-1º FLESH (01:58)
02. test-2º MY OLD RADIO (03:05)
03. test-3º SOME PIANOS AND A BICYCLE (02:15)
04. test-4º SHORE (01:08)
05. test-5º NIGHT OWLS (05:53)
06. test-6º AERIAL (02:34)
07. test-7º METAL PULSE (03:28)
08. test-8º ANCIENT DANCE (02:03)
09. test-9º A PIN FOR THE DOG (03:20)
10. test-10º STEREOPHONIC (02:37)
11. test-11º FOREST WALK (06:40)
12. test-12º TEST (05:11)

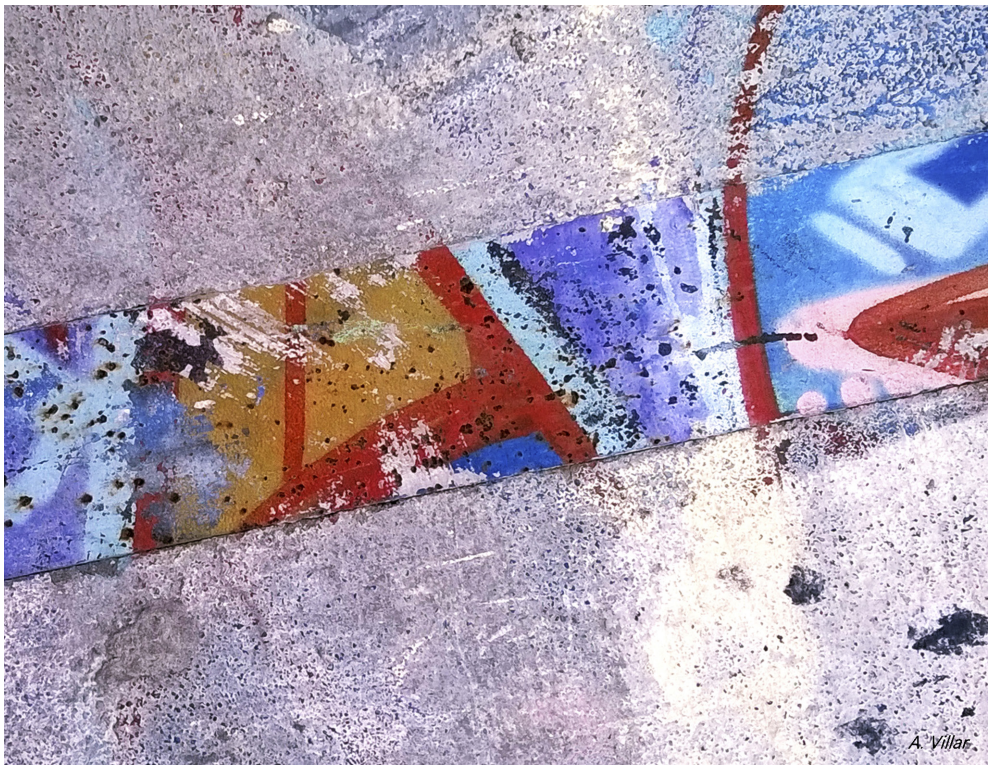
Disponible en:
http://freemusicarchive.org/music/Juan_Antonio_Nieto/Test_1197/
https://archive.org/details/sPE_0031

7. Algunas fotos en flyers.



8. Serie muros.

Almudena Villar. Un muro de mi barrio nº 5



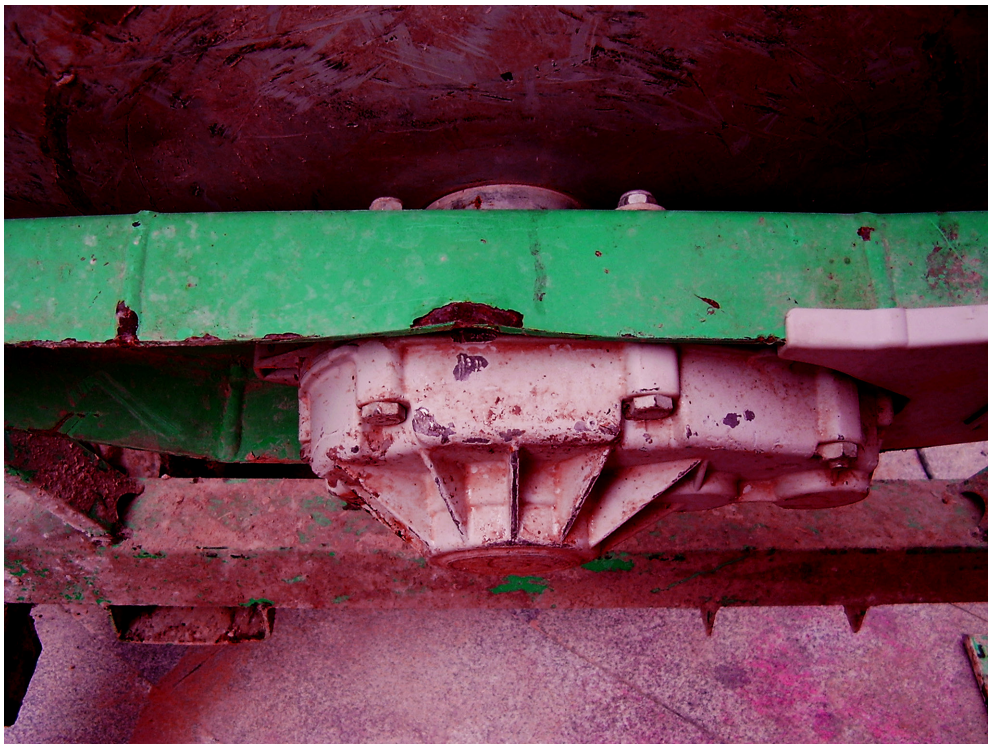
Almudena Villar. Un muro de mi barrio nº 3

Almudena Villar. Un muro de mi barrio nº 1

Almudena Villar. Un muro de mi barrio nº 2

9. Serie arte de obras.

Almudena Villar. Serie arte de obras.



Almudena Villar. Serie arte de obras.

Almudena Villar. Serie arte de obras.

Almudena Villar. Serie arte de obras.

10. Paisajes soñados.

Almudena Villar. Serie paisajes soñados.

Almudena Villar. Serie paisajes soñados.

Almudena Villar. Serie paisajes soñados.

Almudena Villar. Serie paisajes soñados.

11. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Almudena Villar. Disponible en: http://latimeriamadrid.blogspot.com/ (consulta: 18/07/2019).

Página web de Almudena Villar.

• Texto explicativo: Página web de Maja Ratkje. Disponible en: http://ratkje.no/ (consulta: 18/07/2019).

Página web de Maja Ratkje.

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

BUSCANDO NEXOS ENTRE LENGUAJES PARALELOS. TRAZANDO UNIVERSOS ENTRE MÚSICA Y ACCIÓN. CONECTANDO MOMENTOS ENTRE SONIDO Y CUERPO. V I V I E N D O E N E L E N T R E: ALBA MORÍN

LOOKING FOR LINKS BETWEEN PARALLEL LANGUAGES. TRACING UNIVERSES BETWEEN MUSIC AND ACTION. CONNECTING MOMENTS BETWEEN SOUND AND BODY. V I V I E N D O E N E L E N T R E: ALBA MORÍN

© Alba Morín.
Improvisadora multidisciplinar de Madrid. España.
alba_morin@hotmail.com

Recibido: 20 de junio de 2019.
Aprobado: 20 de julio de 2019.

Resumen: Apenas tengo discos publicados, y los pocos que hay son siempre colaboraciones con otros artistas, improvisaciones grabadas. El proceso que supone componer y crear una estructura prefiero descubrirlo en el instante de la acción, y confundirme con él. El violín es un compañero de viaje, o un tercer brazo, que ha hecho y hace posible que pueda hacer gritar a mi cuerpo. Con el violín he encontrado el modo de conectar con mis emociones, pero no deja de ser un objeto intermedio por mucho que me fusione con él. Me gustaría una relación más inmediata con el sonido, y por eso quiero explorar más el trabajo con la voz. El violín ha sido y es mi voz. A veces me pregunto si también ha impedido en cierto modo que pueda expresar con mi voz ese desgarro o esa dulzura: si limita que mi voz sea también mi voz. También conocida como Maya Blowing, nombre que hace referencia a Nietzsche, a Schopenhauer, a romper el velo de maya, a la necesidad de equivocidad, al gerundio, al ahora, y a que me la 'sopla' si a la gente le gusta o no.

Palabras clave: Improvisación libre, diálogo interdisciplinar, rock experimental.

MORÍN, Alba (2020). *"Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción. Conectando Momentos entre Sonido y Cuerpo. V i v i e n d o e n e l e n t r e: Alba Morín"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 74-98.

Summary: I have hardly published any albums, and the few that exist are always collaborations with other artists, recorded improvisations. The process of composing and creating a structure I prefer to discover at the moment of performance, wrapping myself up in it. The

violin is a traveling companion, or a third arm, that has made and continues to make it possible for me to make my body scream. With the violin I have found a way to connect with my emotions, but it is still an intermediary object, no matter how much I become fused with it. I would like a more immediate relationship with sound and that is why I want to further explore working with my voice. The violin has been and still is my voice, but sometimes I wonder if it has limited my voice in some way, preventing me from expressing sweetness or suffering. Also known as 'Maya Blowing', a name that makes reference to Nietzsche, to Schopenhauer, to the breaking of the veil of Maya, to the need for error, to the gerund, to now, and I couldn't care less if people like it or not.

Key words: Free improvisation, interdisciplinary dialogue, experimental rock.

MORÍN, Alba (2020). *"Looking for Links between Parallel Languages.Tracing Universes between Music and Action.Connecting Moments between Sound and Body. V i v i e n d o e n e l e n t r e: ALBA Morín"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 74-98.

Sumario:

1. Mi proceso creativo y la relación con la improvisación. 2. Recorrido. 3. Recorrido con el sello Alina Records. 4. Recorrido. El proyecto Be Sweet. 5. Recorrido. El proyecto Gag Reflex. 6. Recorrido. El proyecto Hammerhead. 7. Recorrido. Colaboración en los discos de Javier Colis. 8. Recorrido. Raras Músicas. 9. Recorrido. Almaya Bhodi. 10. Recorrido. Orquestas de Improvisación. 11. Improvisación Música + Danza. 12. Improvisación Música + Performance. 13. Improvisación Música + Artes Plásticas. 14. Improvisación Música + Poesía. 15. Improvisación Revista-fanzine Procedimentum. 16. Videoarte. 17. Y más. 18. Algunos carteles.

1. Mi proceso creativo y la relación con la improvisación.

Cuando empecé a estudiar música me di cuenta de que más que tocar el violín, lo que verdaderamente iba conmigo era improvisar, como un momento estático en el que recrear artísticamente la realidad. También como musicoterapeuta tengo que tener todos los sentidos puestos en escuchar cada expresión del otro y reaccionar, y lo vivo en parte como un arte también. Creo que la necesidad de improvisar la tengo desde siempre… que cuando improviso es el único momento en el que logro estar concentrada. Me gusta trabajar como musicoterapeuta con gente con problemas de lenguaje, ayudar a su expresión emocional; creo que en general me gusta conectar con un plano fuera de las palabras.

En mi proceso creativo las ideas vienen, no las busco. Los límites a la espontaneidad son el respeto y la escucha al otro. La indeterminación del azar marca las pautas, bajo un horizonte de libertad y apertura a lo imprevisible que hace posible que fluya la imaginación. En ese horizonte se encuentran también conexiones necesarias entre las partes, eso hace que descubrirlas tenga cierto carácter de investigación, de experimento, de juego, en definitiva

Fotografía de Alba Morín.

(en el que la única norma es jugar). Ya sea haciendo música, haciendo cortometrajes, performances, o diferentes trabajos de creación escénica, se trata de un libre y activo dejarse estar, en el que el material de libre actividad inconsciente estalla en algún momento. A veces este modo de proceder propio de la improvisación se asocia con falta de trabajo, entendiendo esto como planificación de una estructura previa.

No quiero separar el arte de mi vida. Para mí tocar, como grabar, es terapéutico. Es un modo de pasar a la acción y sorprenderme participando expresivamente en ella, en el aquí y ahora, de modo que el tiempo fílmico es el tiempo de mi vida.

En mis cortos propongo trazos, líneas de apertura a las que agarrarse, cabos sueltos, igual que si se tratara de sonido, o hasta de un haiku. No pretendo que se entienda porque no pretendo contar nada. Si compongo música nadie me pregunta qué quiero contar, y sería difícil hablar de su génesis: se crean elementos que luego se van conectando.

Cómo me relaciono con el mundo y con mi cuerpo se transformará en mi mundo (que muestro al mundo). La cámara, como prolongación de mi cuerpo, actúa a través de su receptividad, con infinitas posibilidades de movimientos, recogiendo objetivamente mi subjetividad. Mi mano baila con la luz (no uso trípode) y con lo que percibo a través de la cámara y fuera de ella; mi muñeca reacciona a cada instante, y el cuerpo, así, percibe porque expresa. Las sensaciones al grabar entonces inevitablemente las registra también mi mano, mi cámara. Se crea entonces un mundo que es prolongación de mi corporalidad, del mismo modo como cuando toco el violín, que pasa a ser una prolongación de mi mano, de mi cuerpo. Tomo las imágenes como trazos de sonido, pero la diferencia es que cuando toco, nadie me pregunta qué quería decir con tales notas.

Yo misma puedo ver mi vida a través de la cámara, como un baile entre su desdoblamiento y su fusión. Los sujetos somos a la vez el sujeto que ve la obra y yo que la he grabado, visto, vivido. La obra misma que involucra a ambos se confunde con ellos, ya que el cuerpo es la acción. También en una actuación de improvisación libre para mí la idea es esa, que no haya diferencias entre músico, espectador y sonido.

Para mí las imágenes son música, es una composición improvisada. Al editar el material se rompen los vínculos causales, se reconstituyen las acciones/imágenes transformando su coherencia, creando una nueva composición basada en el sonido. Pero el modo como me relaciono con ellas al improvisar no es como representación, sino como baile. No tengo claro hasta qué punto el proceso de improvisación sea similar en el proceso de grabación y en el de montaje, así como con la música: la relación que haya entre la improvisación libre y la

Fotografía de Alba Morín.

asociación libre. En un concierto se muestra en directo la incertidumbre de no saber a donde me lleva, o te lleva, esa descarga de energía; en mis cortos muestro cómo se transforman las imágenes, pero se podría equiparar más a la música improvisada las partes no editadas. Se vincula así con diferentes subjetividades y crea espacios de comunicación si se improvisa en directo en las proyecciones, que siempre es diferente, y surge otro juego de perspectivas. El significado es la propia imagen, el propio signo. También el propio sonido, o gestos sonoros. En ambas se potencian la escucha y la acción al mismo tiempo. Puede que se tomen más decisiones -más o menos inconscientes- al improvisar con la música, o al grabar, que al editar, porque hay más urgencia del instante. Al editar (¿y/o al componer?) se toma más distancia, se tiene una visión más global que hace posible enlazar y entender los posibles diálogos entre las partes. En ambas se trata de asociar creativamente y tomar decisiones todo el rato, y cada elección implica reorganizar su estructura, en la que hay, como comento antes, cierto fluir incompatible con el orden racional.

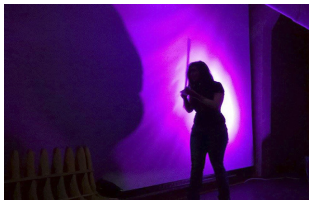
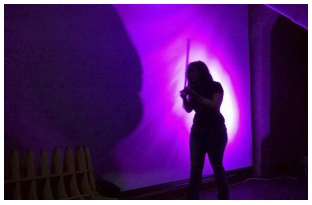
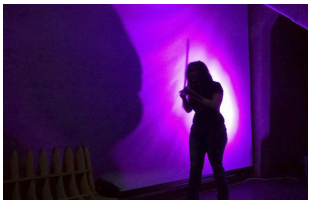
A veces la falta de medios desarrolla la imaginación. En mi film "Resumen de un corto", se ve bien el juego de mi mano con la luz (es de hecho una lámpara lo que grabo, en mi propio salón. No cambié el orden de los elementos que utilicé, solo muevo la mano para grabar su reflejo en el cristal de la mesa. Cuando lo grabé no utilizaba ningún programa para editar, así que encontré el final en un solo plano. Los finales, a veces se encuentran improvisadamente, al grabar o al editar, como al final de una improvisación musical: se escucha el final y se para de tocar, o a veces simplemente decrece poco a poco. Lo que me interesa es que sea orgánico, auténtico... el sentido es el que marca el aquí y el ahora de la inmediatez.

Los movimientos -de las imágenes al grabarlas, y de los sonidos al tocarlos- son una suerte de palabras que muestran lo irrepresentable, lo que ellas no pueden nombrar. Se trata en ambos casos, para mí, de un discurso mudo que pide aceptar el enigma, el misterio, que sugiere que lo absoluto no se deja apresar o contener por los límites de la representación. No se trata de representación, sino de visión: expresa por sí misma la idea de confusión, no representada, sino sentida. Se muestra la vida que fluye y que escapa a que la capturen (tal vez por eso no hay cuerpos en mis cortos, no me gusta capturarlos, ni que me capturen). No hay un punto de vista antropomórfico, y no hay narración, sino que, como he comentado, se da una disolución y prolongación del yo en las imágenes: es un caminar sin sujeto. Mi cuerpo no es mirado, sino sentido, conectando así con el cuerpo del que mira, y en esa intimidad el otro interviene. Este dejar de experimentarse como un yo, y el carácter de realidad o acción y no de ficción hace que se conecte con el performance art. Me gusta explorar en una improvisación qué ocurre con el cuerpo propio y el cuerpo del otro al hacer música juntos en un determinado espacio, desarrollar las imágenes que se generan, y su carga simbólica. Me interesa toda esta conexión que se aúna en una creación artística que involucra imagen-cuerpo-objeto-espacio-tiempo-sonido y quiero trabajarla buscando una experiencia estética de carácter global; seguir explorando el vínculo entre todo lo que me atrae, en suma.

Fotografía de Alba Morín.

2. Recorrido.

Me gusta estar abierta a tocar con cualquiera, cualquier estilo de música, no solo improvisación libre, para intentar descubrirme en la acción con sonidos menos familiares. Necesito esa sensación de apertura, de sorprenderme a mi misma. Me gusta tocar desde noise a flamenco. Desde 2008 he podido improvisar con grandes músicos, como Fred Frith, Eli Gras, Maryah Marymotto, Ángel Ontalva, Miguel Ángel García, Tatsuru Arai, Markus Breuss, Pelayo Arrizabalaga, Alejandro Rojas-Marcos (en el festival ¡Escucha! 2017), Colectivo Madam, Joey Molinaro, Samuel Hall, Ivor Tamplin, Narcoléptica, Marco Serrato, Fernando Junquera (Negro), Truna, Macarena Montesinos, Ricardo Marichal, Jordi Wheeler, Adam Frankiewicz, Marie Takahashi, Kamil Korolczuk, A.L Guillén, Nacho Jaula, Marta Sainz, Enrique Zacaggnini, Antonia Funes, Ninni Morgia, Miguel Hernández (Chile), Javier Cánepa (Argentina), Gregorio Kazaroff, Ricardo Tejero, Ebba Rohweder, Paloma Carrasco, Juan Dahmen, Rodrigo Parejo, Angélica Rodríguez, Lorena Izquierdo, Mariana Carvalho, Luisa María Álvarez Armesto, Carlos Fdez Soto (improvisando en layer_text_project en la Quinta del Sordo) y tantos otros… Siento que he aprendido mucho de cada concierto.

Alba Morín.

3. Recorrido con el sello Alina Records.

He tenido el placer de colaborar con el sello ALINA en varias ocasiones. La primera fue en el concierto de presentación del disco de Equipo Elevador (2014) improvisando junto con el dúo y Antonia Funes, concierto en el que conocería también a Marta Sainz, quien me propuso unirme al concierto que tuvo lugar en Cruce a raíz de la visita de la saxofonista Rosalind Hall, surgiendo el proyecto "Be sweet".

EQUIPO ELEVADOR + cuerdas: sábado 20 septiembre 2014

"Para inaugurar el nuevo curso del ciclo Alina tendremos la oportunidad de ofrecer el estreno de la nueva obra del Equipo Elevador "Maximum Electroacoustic". Tras el estreno, EE se fusionará con el dúo de cuerdas formado por las improvisadoras Alba Morin y Antonia Funes.

Primera Parte: Equipo Elevador. Estreno de la obra "Maximum Electroacoustic"

Segunda Parte: Improvisación de Equipo Elevador con Alba Morin (violín) y Antonia Funes (chelo)".

Texto disponible en:
http://alinamusica.blogspot.com/2014/09/equipo-elevador-cuerdas-sabado-20.html

Participé en el experimento "Solariana"(AL013), en 2015, en el que cada uno de los siete músicos tocamos un solo a modo de concierto, que se grabaría y este disco sería el resultado. Improvisación en estado puro (y duro). Texto explicativo:

"Este disco es el resultado de la grabación realizada el 20 de junio de 2015 a la que asistieron los músicos convocados por Alina Records en los estudios MI. La realización de la idea consistía en que cada artista grabara un solo ante la escucha de los demás músicos. Así, cada uno de ellos se viera nutrido, inspirado o sugerido por lo que escuchaba de los demás: una interesante manera de ensamble fascicular. La bella soledad de cada cual se desnuda ante los otros y cada uno de los escuchantes desea una orquestación de soledades en su imaginación; el interprete y el oyente son la misma cosa.

A otros ojos, este encuentro puede ser interpretado como el inicio del registro de un catálogo del sonido de instrumentos musicales tocados en el modo improvisatorio, o de alguna especie de estudio musicológico: la idea es interesante y, como tal, nos insta a llevar a cabo sucesivas sesiones hasta completar una estimable y representativa muestra". Disponible en: https://archive.org/details/Solarianaal013

AA.VV. (2015). "Solariana". Madrid: Alina Records.

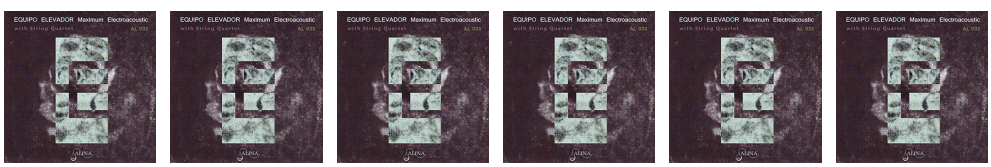
01 Paloma Carrasco - chelo
02 Juan Sainz - flauta travesera
03 Jorge Ruiz - platos
04 Ricardo Tejero - saxo
05 Alba Morin - violin
06 Enrique Zaccagnini - objetos y efectos
07 David Diaz - organetta 3

Producido por Victor Sequi para Alina Records, 2015
Grabado en los estudios MI de Vallecas, 20 junio 2015

Disponible en:
https://archive.org/details/Solarianaal013/05AlbaMorin-Violin.mp3

Colaboramos también en su último disco "Maximun Electroacoustic" (2016), en el tema "Pandemonium". Texto explicatico:

"Esta edición de Alina Records presenta dos obras del dúo de composición electroacústica Equipo Elevador. Tras larga trayectoria creativa en muy diferentes ámbitos de la creación electroacústica y performática más exigente, el dúo formado por los artistas de lo electroacústico Antonio Sánchez y Hertz Volta, presenta oficialmente en esta edición la grabación de dos obras cuidadosamente trabajadas durante más de dos años. Esta edición estrena la grabación de las obras "Maximum Electroacoustic" y "Pandemónium". Esta segunda es todo un estudio acerca de la relación entre la composición y la improvisación libre. En este Pandemónium, el material creado por el dúo electroacústico se funde con las improvisaciones que sobre este realizó en su momento (en los Estudios MI) el cuarteto de cuerdas formado por Alba Morín y Manuel Castilla (violínes), y por Antonia Funes y Víctor Sequí (chelos)".
Disponible en: http://alinamusica.blogspot.com/2016/09/maximum-electroacoustic-equipo-elevador.html



Equipo Elevador (2016). "Maximum Electroacoustic". Madrid: Alina Records.

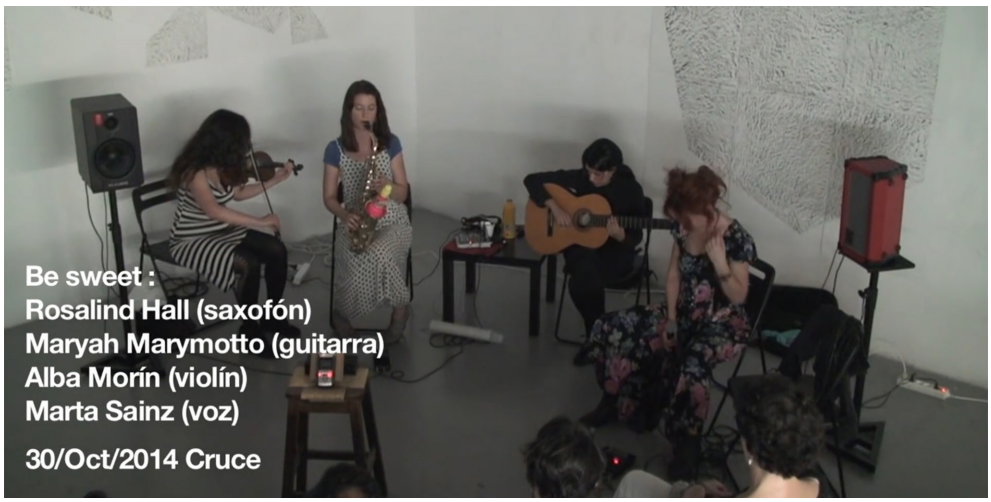
"Maximum Electroacoustic"
obra mixta de Antonio Sanchez y Hertz Volta
recitacion del texto de W. Blake, The Tiger, por Kristin Hughes
Recorded and produced by Equipo Elevador for Alina Records 2016.

"Pandemonium"
obra electroacústica con cuarteto de cuerdas.
Alba Morin & Manuel Castilla violins, Antonia Funes & Victor Sequi cellos.
Composed by Equipo Elevador & componentes of string quartet.
Recorded and produced by Equipo Elevador & Victor Sequi for Alina Records 2016.
Mixing and mastering by Equipo Elevador

Disponible en:
https://archive.org/details/MaximumElectroacoustical033-EquipoElevador/2Pandemonium.mp3

4. Recorrido. El proyecto Be Sweet.

Be Sweet (2014-2016) fue una banda rompedora formada por solamente chicas, todas con estilos muy personales y característicos: Maryah Marymotto, Marta Sainz, Antonia Funes, Alba Morín. En este link se puede ver nuestro primer concierto, en Cruce. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TFVWLxtlzXk



Be Sweet colabora con el dúo Hashigakari (Tomás Gris y David Area) con el tema "Way Black Cumin". Grabado en 2015 por Víctor Sequí en Estudios MI, Vallecas, Madrid.

Texto explicativo: *"Bajo la forma del split, Ex Nihilo pone a disposición del oyente la oportunidad de disfrutar de dos improvisaciones de la mano de músicos en plena actualidad en la escena española de la libre improvisación.*

Be Sweet se antojó como la compañía ideal. El cuarteto formado por Alba Morín, Marta Sainz, Maryah Marimotto y Antonia Funes, activistas desde hace años de las sonoridades más experimentales, nos ofrecen una experiencia "sweet and raw" a partes iguales. Armadas solo de instrumentación acústica, nos ofrecen una pista en la que uno habita una extraña atmósfera de tensa calma".
Disponible en: https://ex-nihilorecords.bandcamp.com/album/split

Be Sweet / Hashigakari (2015). "Split". Madrid: ex-nihilo records.

1. Way black cumin 20:57
2. If you can hear the street, you can hear the hamster. 33:35

Be Sweet son:
Maya Blowing: violín
Maryah Marymotto: guitarra española
Antonia Funes: chelo
Marta Sainz: dan bau, voz

Grabado en 2015 por Víctor Sequí en Estudios MI, Vallecas, Madrid.

Disponible en:
https://ex-nihilorecords.bandcamp.com/album/split

Colaboré puntualmente con Delusion of the Fury, para el ZarataFest (2015), en el que tocamos también Be Sweet. Coincidíamos Marta, Maryah y yo en ambos grupos, pero en Be Sweet tocábamos en acústico y Delusion of the Fury eran proyectos muy diferentes. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3TpLAjRMz_E

5. Recorrido. El proyecto Gag Reflex.

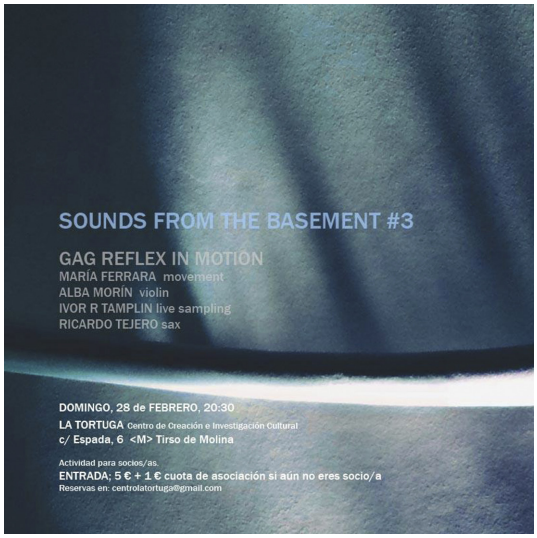
Gag Reflex es una colaboración entre Alba Morín y Ivor R Tamplin, músicos de la escena madrileña de libre improvisación.

Gag Reflex (2015). "Spit/Swallow". Madrid: Grabado en Maioun Studio.

1. Spit 03:56
2. Swallow 04:43

Alba Morín: violín
Ivor R Tamplin: piano, live sampling

Disponible en:
https://gagrefleximprov.bandcamp.com/releases



Concierto Gag Reflex + María Ferrara (danza) + Ricardo Tejero (saxo). Domingo 28 de Febrero de 2016.

Aportamos el tema "Screwdriver", para el recopilatorio de Antonio Murga.

AA.VV. (2017). "One Minute Symphony. Apología de los insectos".Volumen 1. Sevilla (España): Endogamic.

1. Screwdriver 01:00

Gag Reflex:
Alba Morín: violín
Ivor R Tamplin: piano, destornillador.

Disponible en:
https://endogamic.bandcamp.com/track/gag-reflex-screwdriver

6. Recorrido. El proyecto Hammerhead.

Morín-Ontalva-Hall (2016). "Hammerhead". España: octoberXart records.

1. Hammerhead 28:22

Alba Morín violin
Ángel Ontalva guitar
Samuel Hall percussion

Recording by Amanda Pazos Cosse, March 16, 2016 at Samuel's flat, Madrid
Mix & Mastering by Ángel Ontalva
Illustration cover and design by Ángel H. Rodríguez Morales

Disponible en:
https://octoberxart.bandcamp.com/album/free-download-hammerhead

• Hammerhead: Ángel Ontalva, Alba Morín, Samuel Hall, Ivor Tamplin (2017). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Xyq6fkhR82Y

7. Recorrido. Colaboración en los discos de Javier Colis.

Colaboración en los discos de Javier Colis. Suena mi violín en "Nadie en el espejo" (Luscinia Discos, 2016), en los temas "Espiral", "Mono no aware" y "Plan B", y en el disco "Notas de Abajo" (El Muelle Records, 2018) en los temas "Paseo de otoño" y "Notas de abajo". Siempre un gustazo trabajar con él.

Luscinia Discos lanza el nuevo álbum de Javier Colis: 'Nadie en el espejo', un trabajo en el que Colis viene acompañado de los músicos Javier Díez Ena (bajo), Adrián Ceballos (batería) y Alba Morín (violín), y que lo retrata en un momento de espléndida y afilada madurez.

released May 15, 2016

Javier Colis: voz y guitarra.
Javier Díez Ena: bajo.
Adrián Ceballos: batería.

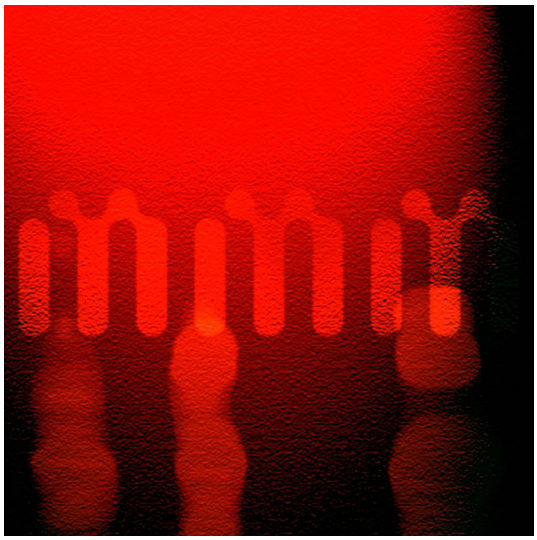
Alba Morín: violín en 'Espiral', 'Mono no aware' y 'Plan B'.
Disponible respectivamente en:
https://javiercolis.bandcamp.com/track/espiral
https://javiercolis.bandcamp.com/track/mono-no-aware
https://javiercolis.bandcamp.com/track/plan-b

"Notas de abajo" by Javier Colis.
released May 21, 2018

Javier Colis – Voz, Guitarras, EBow, Coros, Silbido
Javier Díez Ena – Bajo, Contrabajo
Jesús Alonso – Batería
Pelayo Fernández Arrizabalaga – Clarinete bajo en La sonnerie y No son espinas
Daniel Niño – Saxo barítono en Buon Giorno
Lourdes Durán – Coros en Sarajevo blues y logística general

Alba Morín – Violín en Notas de abajo y Paseo de otoño
Disponible respectivamente en:
https://javiercolis.bandcamp.com/track/notas-de-abajo
https://javiercolis.bandcamp.com/track/paseo-de-oto-o

8. Recorrido. Raras Músicas.

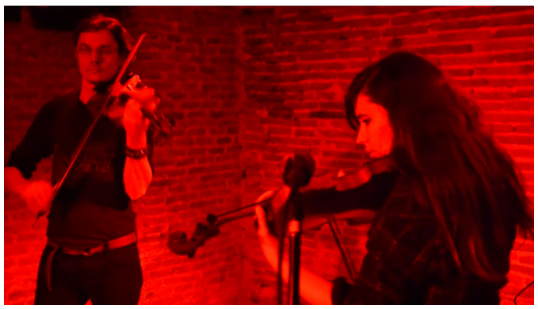


En los inicios de Raras Músicas pude tocar con Ivor Tamplin: se puede ver el estilo de Gag Reflex en el track nº 12 del recopilatorio MMM (Martes Musicales en Miércoles) (Espais Netlab, 2014).

AA.VV. (2014). "043 MMM_Martes Musicales en Miércoles". Barcelona: espais netlab.

12. MayaIRTVictor 02:40

Disponible en:
https://espaisnetlab.bandcamp.com/track/mayairtvictor



Raras Músicas. Colaboro con la asociación desde 2013. He tocado en varias sesiones, entre ellas con el violinista Joey Molinaro (Pittsburgh), Tatsuru Arai (Japón/Berlin), Maryah Marymotto, Marco Serrato, Paloma Carrasco, JG Entonado (cuarteto de cuerda) o el poeta Peter Wessel.

Joey Molinaro + Alba Morin (Sesión 60 Raras Músicas) (2017). Concierto disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1612000575496293/?type=3

9. Recorrido. Almaya Bhodi.

Almaya Bhodi en el Festival MúsicaLibre 2015 (con Markus Breuss y Javier Alejano). Disponible en:
https://www.facebook.com/Breuss.M/videos/10206371790125987/

Almaya Bhodi. Es un proyecto con Markus Breuss, junto con Javier Alejano en un primer momento. Luego se sumarían Marcio Mattos, Pelayo Arrizabalaga y Christian Pérez. Conciertos en Festival MúsicaLibre 2015 y 2016.

La pieza 'Zirober', compuesta por Markus Breuss, es una composición abierta que se interpreta libremente. Me resulta muy interesante esa forma de improvisar, en la que, como en las orquestas, las limitaciones -como pueden ser seguir una partitura (hasta cierto punto)- se convierten en oportunidades para descubrirte tocando algo que no hubiera salido de otro modo. Una misma partitura interpretada/improvisada por músicos con diferente background puede parecer una obra totalmente distinta, y es muy curioso ese diálogo entre las diferentes interpretaciones de lo mismo. Con Marcio Mattos, Christian Perez, Pelayo Arrizabalaga, Markus Breuss, Javier Alejano y Alba Maya Blowing Morín (2016). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/1456057647757254/

10. Recorrido. Orquestas de Improvisación.

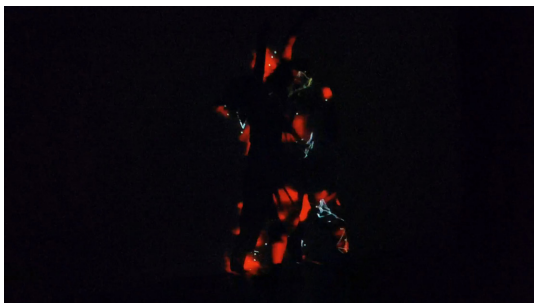
He tocado en varias ocasiones con la Orquesta FOCO, dirigida por entre otros por Llorenç Barber, en la última edición del Festival Hurta Cordel (2016). Nos invitó a Valencia a tocar como colofón en el festival Nits D´Aielo del siguiente año, y repetir ese final performático, con los instrumentos en alto en señal de resistencia. La última ocasión en la que tocamos fue el pasado año (2018) en La casa encendida, bajo la dirección del contrabajista y bailarín David Leahy, que se quedó con ganas de repetir con la orquesta en otra ocasión.

El verano de 2017 me uní a la Frigiliana Creative Music Ensemble, dirigida por Markus Breuss para tocar unos temas de Frank Zappa y King Crimson, con partes improvisadas. Me lo pasé tan bien tocando como montando el videocollage de fragmentos del concierto. Fue tan variado, que el concierto era casi un collage en sí mismo. Videocollage del concierto, realizado por Alba Morín: Disponible en: https://vimeo.com/230271171

Formo parte también de la Orquesta Raras Músicas, que ha sido dirigida por Ricardo Tejero, Gregorio Kazaroff, Ebba Rohweder, Terry Day y muchos otros. La fotografía es de un concierto el 1 de Julio de 2017.

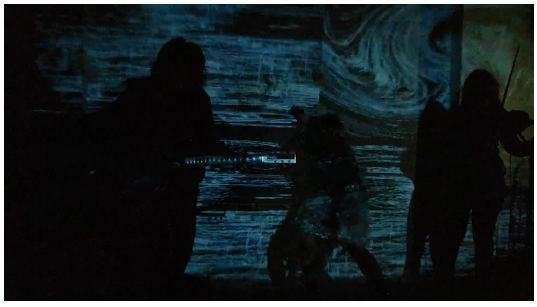
11. Improvisación Música + Danza.

Fue una suerte poder hacer un taller con la gran Katie Duck y Alfredo Genovesi en 2013 sobre la improvisación conjunta entre músicos y bailarines. Yo era la única música y fueron como clases particulares, aprendí mucho de su forma de trabajar. Dos años después seguí profundizando en esa escucha con la bailarina Azahara Ubera y su proyecto colectivo 'Corales', en el marco de la Somateca. También con Marianela León he podido investigar esa escucha propia del Butoh que tiene muchos lugares comunes con la improvisación libre.



Me invitaron a participar en una improvisación de carácter multidisciplinar en el ciclo Código Abierto impro sesión #3, y fue una buena ocasión de conocer a Tatsuru Arai (visual/electronics) y Cecilia Gala (danza), con los que he tenido el placer de colaborar en otras dos ocasiones más (y siempre un placerazo). Improvisación en Código Abierto (2017). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ubo-jisFxtM&t=25s

Tatsuru Arai + Cecilia Gala + Maryah Marymotto + Alba Morín + Sasso (Raras Músicas Sesión 69) (2017)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=71LtG_MuEnQ&t=25s

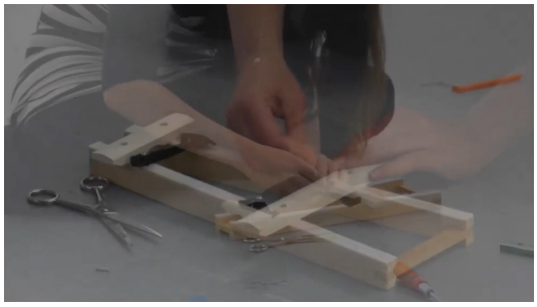


Improvisación multidisciplinar en Espacio Naranjo "¿Tiene nombre la noche?" (2018).
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DLXZDuuNUGY

12. Improvisación Música + Performance.

Realicé tres acciones sonoras junto con Lorena Izquierdo en el Festival Punto de Encuentro, organizado por la AMEE, en Medialab Prado (2015). Y también con el colectivo Albastru en el teatro La puerta estrecha (6 de Febrero de 2016), (en el que dos años atrás estuve improvisando cada fin de semana durante un mes con el violín sobre una versión de teatro físico de 'la metamorfosis' de Kafka…sin ánimo de confundir teatro con performance…). Vídeo de mi trabajo con Lorena Izquierdo: Disponible en: https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1571412179555133/?type=3

Estas son algunas imágenes de las muestras de varios talleres de performance organizados por Diàleg Obert. Muestra del taller con Alexandra Zierle: noviembre 2017.



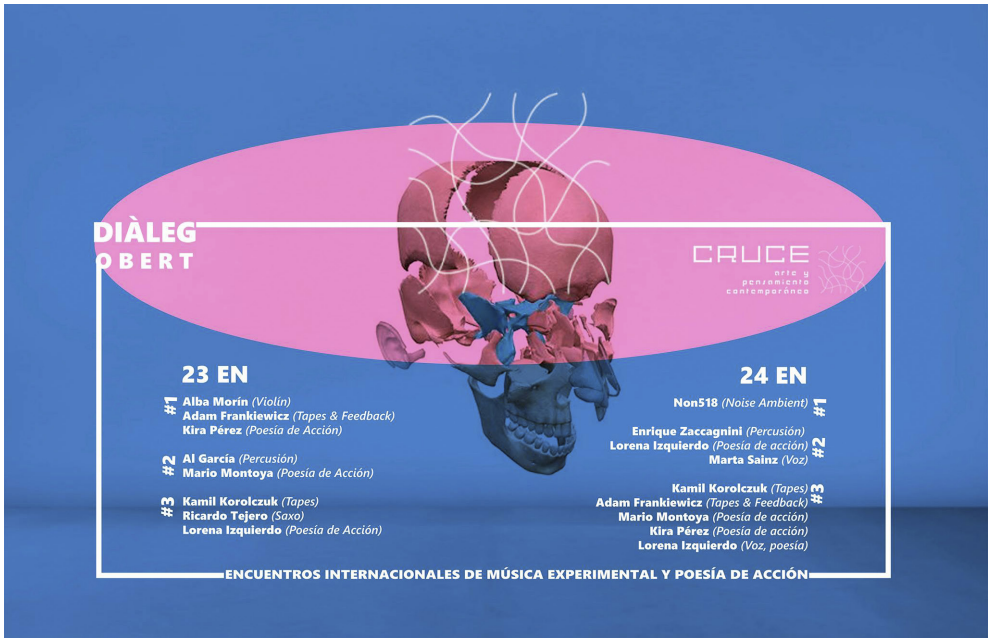
Mi última performance (2018) fue de carácter sonoro; en ella planteo la relación cuerpo-instrumento poniéndolos al mismo nivel. Es una acción en la que el sonido está también al mismo nivel que las imágenes. No es un concierto…pero no es solamente una acción. Disponible en: https://vimeo.com/343062684

Me invitaron a participar en AccionMad 2018 con el colectivo 'Debajo del sombrero'. Propuse una acción que hacía referencia implícitamente a la cuestión de si una intervención a nivel musicoterapéutico en la que no se utilizan palabras puede ser considerada 'arte' de acción, ser una performance (y en última instancia planteando la pregunta de qué es una performance, y de sus límites). Sugiero la idea del hacer lo que sientes que tienes que hacer, seguir tu instinto -que en este caso era anteponer lo que consideraba que eran las necesidades del otro (los otros, el colectivo con el que estaba inter-accionando, con discapacidad intelectual y todos ellos grandes artistas)- a tocar algo bello o interesante, sino centrarme en conectar con la energía de cada uno y potenciar su expresión. Eliminar la oposición artista-público, la cuarta pared, y centrarme en lo que está ocurriendo en ese lugar intermedio donde poderse comunicar. Improvisación libre es eso, es tocar lo que nace naturalmente con cada persona con la que tocas, sin forzar. La idea de que la música sea terapéutica como acción limitada en el tiempo sea una performance me parece lo interesante, al margen claro de que el grupo lo haya disfrutado.

Música es acción, escucha es acción, cuidar es arte de acción más allá del lenguaje y más acá de las palabras...

Mi trabajo de fin de máster (de Musicoterapia) trata sobre el papel del cuerpo en la intervención musicoterapéutica en salud mental, y es un campo en el que quiero seguir investigando: el olvido del cuerpo de los músicos y su relación con la creación, desde una perspectiva integradora.

Mi última intervención relacionada con el arte de acción fue en Cruce, en los encuentros de arte de acción y música experimental organizados por Diàleg Obert, en un trío con la performer valenciana Kira Pérez y el electrónico polaco Adam Frankiewicz. Enero 2019.



13. Improvisación Música + Artes Plásticas.

En 2015 toqué con Paula López-Bravo mientras pintaba su autorretrato. Ya ahí pensé en las similitudes que hay entre improvisar con pintura y con danza. La diferencia es que en las artes plásticas se puede ver un resultado material tras el proceso, pero parece que hubiera por ello un olvido del cuerpo, como ocurre en el caso de la música. Tuve el placer de tocar con Alfredo Santos en el ciclo "Imprografía" (Santander, 2015), con quien entiendo de una manera parecida la improvisación musical con otras artes como danza o dibujo: sin 'ilustrar', 'copiar', 'traducir' el movimiento, sino bailando con él. Al trazar una línea el brazo se mueve, al igual que lo hace mi brazo con el arco. Volvimos a tocar en 2018 esta vez junto con Ricardo Tejero al saxo, y Alfredo experimentó con un nuevo material, el collage, recortando y pegando los trazos en vez de dibujarlos.

Ensayo previo. Disponible en: https://vimeo.com/148786353

El concierto. Disponible en:
https://soundcloud.com/imprograf-a-2015/imprografia-11-diciembre?fbclid=IwAR2a4r_Hp0qPXSq-7LtSDe-3Svbi2cceQ8vSEbofOFhKTaHSRIh1Y9jzGwY

Me interesa mucho la fotografía, y de hecho me gusta crear los carteles de los conciertos partiendo de fotos mías. Han seleccionado algunas de mis fotos en varias exposiciones colectivas. La última de ellas trata el tema del estigma en salud mental, y me interesó mucho colaborar ya que trabajo con este colectivo como musicoterapeuta y arteterapeuta.

14. Improvisación Música + Poesía.

He tocado varias veces con el poeta Peter Wessel (noviembre 2013), acompañando sus Polyfonías. Con las poetas Marta Fuentes y Verónica Aranda (marzo de 2014), y con Gonzalo Escarpa (octubre 2018) (en una improvisación transmedia junto con la pianista Mariana Carvalho y el performer Héctor Navarro). Yo misma tengo un poemario (aún) no publicado. Es curioso que cuando compongo alguna canción no necesito que las letras sean especialmente poéticas, no tengo la necesidad de contar algo con palabras cuando hago música, porque ya lo expreso con el sonido. Tengo a veces la necesidad de escribir poemas que se escriben solos casi mediante escritura automática, pero, buscando una letra para una canción, pienso más en los fonemas que pide mi voz con tales o cuales notas y texturas…en la parte más musical del lenguaje.

15. Improvisación Revista-fanzine Procedimentum.

Se publica el archivo sonoro titulado "Possum", en la 3ª Convocatoria Electrónica de Arte Postal Revista-fanzine Procedimentum 2019, que está dedicada al disco "Síntesis del Afilador" de Javier Piñango. Editado por Auriculab en 2017.

Texto explicativo: *"Esta Convocatoria de Arte Postal ha sido posible gracias a la generosidad de los artistas y músicos que aparecen en el catálogo. Todo ello ha permitido explorar y desarrollar las condiciones necesarias, para que esta nueva convocatoria este basada en la construcción y la deconstrucción de los distintos elementos formales a través de herramientas digitalizadas. Un movimiento hacia delante donde hemos podido sacar "filo", afinar nuestra voz interior, entablar distintas relaciones compositivas, un camino preparado cuidadosamente para realizar cualquier tarea, donde cada autor/a ha podido representar su pensamiento sobre la música de Javier Piñango".*

16. Alba Morín. "Possum". Procedimentum. Volumen 2. Año 2019.

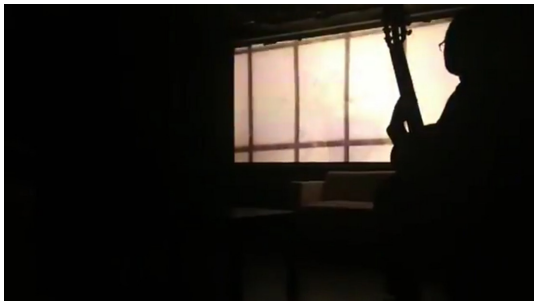
Disponible en:
https://www.revista-fanzineprocedimentum.com/contenido/discografia%20arte%20postal%20procedimentum/procedimentum%20arte%20postal.%20volumen%202.dwt

16. Videoarte.

Seleccionan mis cortometrajes "Resumen de un corto" y "Emergencia" (los cuales realicé cuando aún no sabía editar videos!) en el ciclo de cine experimental Unseen Zinema 3, se proyectaron en junio de 2015. Le pusieron música en directo Elías e Ignacio. Yo les mandé algunos vídeos por casualidad, junto con un mail diciéndoles que me gustaría mucho tocar encima de los seleccionados. Lo que no esperaba para nada es que eligieran dos cortos míos: ni siquiera sabía editar en aquel momento. Más adelante les envié más cortos mucho más elaborados y preferían los de los inicios…
Disponible en: https://vimeo.com/125273629

La improvisación con la artista Ebba Rohweder sobre el corto de Maya Deren 'Meshes of the Afternoon' en el ciclo de cine experimental 'Unseen Zinema' (2016) ha sido quizás de las que más he disfrutado. No habíamos ensayado antes, ni juntas ni cada una por separado con el corto, solo lo habíamos visto un par de veces. Sentí que me metía por completo dentro de las imágenes…
Disponible en: https://vimeo.com/288265846

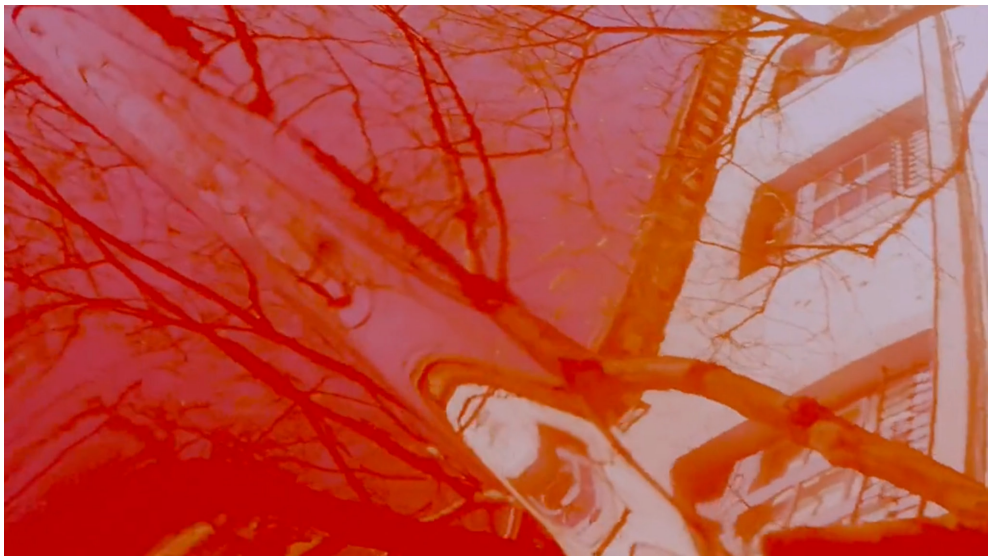
Mi cortometraje Bruna (2017). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=8NbLc5oREXE



Mi cortometraje Bruna fue seleccionado en el ciclo de videoarte "Zumo de Video" (2017) , organizado por Olga Isla, proyectándose en La Trasera de la Facultad de Bellas Artes. Es un corto pensado para improvisar con violín durante su proyección, lo cual pude llevar a cabo en dos ocasiones:

• En la III Jornada de Videoarte de El Escorial organizado por Take Away Process, en la que improviso sobre mis cortos junto con Anton Yuzhanin . Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=h98EiLXCMdw

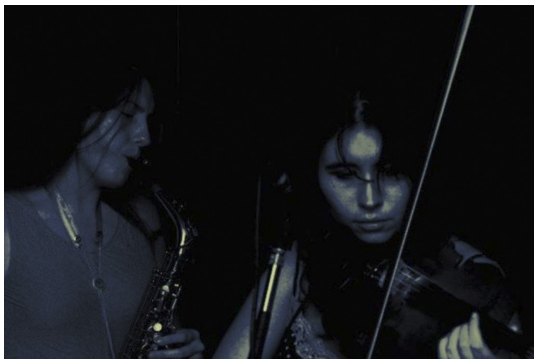
• Y en la Feria de Arte en mi Casa (FAC 2017) acompañada de Ángel Ontalva y Al García.



Mi cortometraje 'TrAuM' (2017). Disponible en: https://vimeo.com/214738375

Entrevista en la revista WomenCineMakers por el cortometraje seleccionado 'TrAuM'. Disponible en (página 248): https://issuu.com/womencine.makers.review/docs/special.edition?fbclid=IwAR2EsS0iVAM20_bwn6Cii21rL0_qbJu7JLRzvFLDWXEIG23wdyTCfbT4zE8

17. Y más.



• Con Bohemio Factorië, grupo de rock experimental improvisado en el que toqué entre 2008 y 2013.

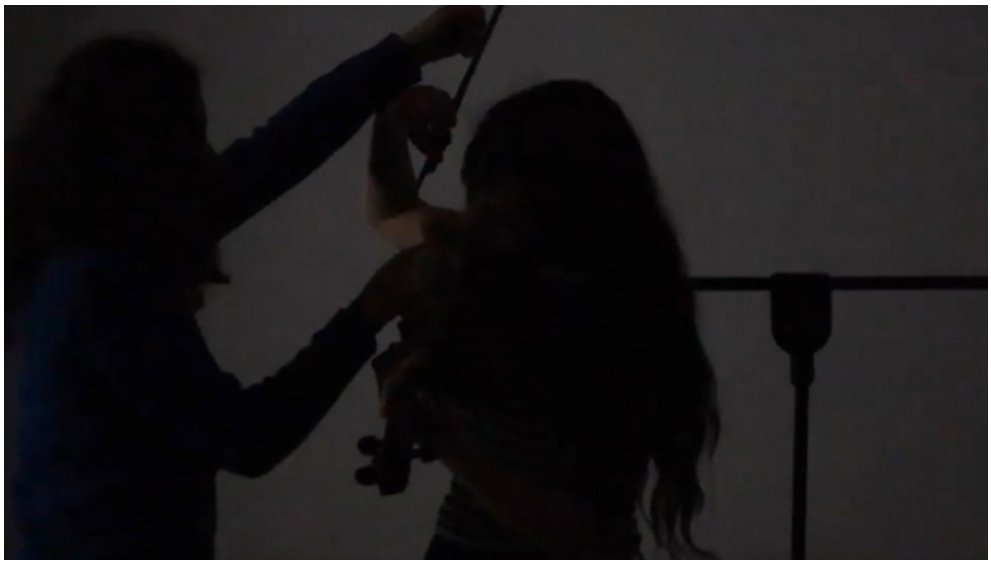
• Con Andrews Wax, Marymotto y Javier Colis (2016). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1434004416629244/?type=3

• Con Fernando Junquera (Negro), Truna y Lorena Izquierdo (2016). Disponible en:
https://www.facebook.com/freeZiaStudio/videos/1138304329534604/UzpfSTEwMDAwMDU5MDk4NzcyMjoxMjQzNzg5ODkyMzE3MzY1/

• Con Miguel Ángel García (2017). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1699761963386820/?type=3

• Con A.L. Guillén y Nacho Jaula (2017). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1782442145118801/?type=3

• Improvisación con Fred Frith, Giulia Lorusso, María Álvarez, Luiz Rocha, en Festival Mixtur (2018). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2079289548767391/?type=3

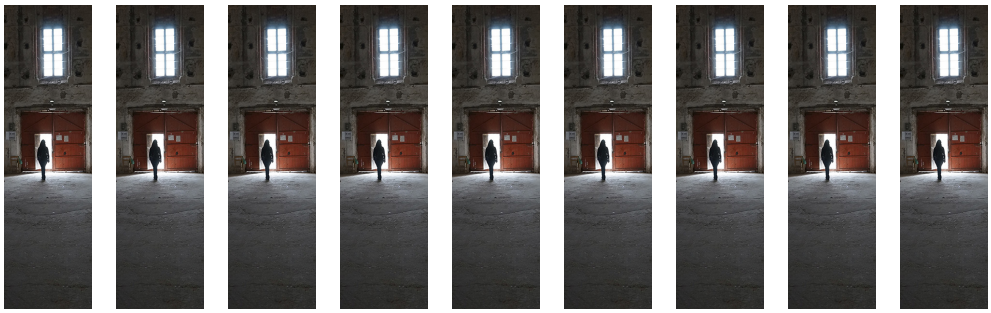


• Improvisación Transmedia
(Con Gonzalo Escarpa, Mariana Carvalho, Héctor Navarro y Aurora Rodríguez) (2018).
Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2365310236831986/?type=3

• Música experimental y performance (Marie Takahashi, Kamil Korokczuk, Lorena Izquierdo y Al García) (2018). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2198814710148207/?type=3

Actualmente estoy explorando una faceta más Pop-Rock con el músico Vidal, bajo el nombre "Es preferible la muerte a este ambiente tan descuidado" (frase de "El ángel exterminador").

Siento lo breve y en cierto modo impersonal por momentos de la forma de narrar mi recorrido, pero así salió. Pudor, tal vez. Menos mal que está la impro…



18. Algunos carteles.

MARYAH MARYMOTTO
ALBA MORIN
ANDREWS WAX
JAVIER COLIS
TOMAS GRIS
Domingo 16 de Octubre
Centro La Tortuga C/Espada 6 (Tirso de Molina) 19:30h

MÚSICA EXPERIMENTAL + PERFORMANCE ART
Marie Takahashi Viola
Lorena Izquierdo Aparicio
Performance, voz, poesía
Alba Morin Violín
Al García Batería
Martes 27 de Febrero
20:30h
ESPACIO B
Aportación libre
C/Buenavista 39

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

MÚSICA ELECTROACÚSTICA: EDITH ALONSO

ELECTROACOUSTIC MUSIC: EDITH ALONSO

© Edith Alonso.
Músico de Madrid. España.
edithalonso@yahoo.com

Recibido: 20 de junio de 2019.
Aprobado: 20 de julio de 2019.

Resumen: En este artículo reflexionaré sobre algunos aspectos de mi trayectoria y de cómo ha ido evolucionando mi relación con la música. Las distintas etapas creativas que he atravesado siempre han estado ligadas a un momento vital concreto, vida y música son uno. Procuro estar atenta a la escucha del mundo que nos rodea: no solo los sonidos, sino más allá, una energía que la música canaliza y hace que nos transformemos. Cada día que pasa quiero sorprenderme por todo lo que encuentro. Crear música para mí supone salir de lo convencional. Hay que romper las reglas sobre lo que se supone que debemos hacer y superar los límites que nos autoimponemos o nos imponen desde fuera. Mis piezas de música electroacústica generalmente tienen un cierto contenido de carácter abstracto, pero, por otro lado, también están en contacto con lo más concreto cuestionando la realidad que nos rodea. ¿Quién dijo qué es lo que hay que hacer? Ante todo disfrutemos.

Palabras clave: composición, Edith Alonso, improvisación, música electroacústica.

ALONSO, Edith (2020). *"Música Electroacústica: Edith Alonso"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 99-113.

Summary: Here I reflect on some aspects of my career and how my relationship with music has evolved. The different creative stages that I have gone through have always been linked to a specific vital moment in which life and music are one. I try to be attentive in listening to the world around us: not only to sounds, but beyond them, to an energy that the music channels and which transforms us. Every day that goes by I want to be surprised by everything I find. Creating music for me means going beyond the conventional. We have to break the rules about what we are supposed to do and overcome the limits that we impose on ourselves or that others impose on us. My pieces of electroacoustic music generally have a certain abstract quality, but, on the other hand, they also deal with concrete issues, questioning the reality that surrounds us. Who gets to tell us what to do? Above all there should be enjoyment.

Key words: composition, Edith Alonso, improvisation, electroacoustic music.

ALONSO, Edith (2020). *"Electroacoustic Music: Edith Alonso"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 99-113.

Sumario:
1. Introducción: biografía. 2. Algunas palabras sobre mi obra. 3. Discografía en solitario. 4. Discografía. Colaboraciones. 5. Discografía. Participación en cds colectivos. 6. Vídeos y radio. 7. Referencias en formato electrónico URL.

1. Introducción: biografía.

Siempre hay momentos en la vida en los que cambiamos, casi sin darnos cuenta. Podemos analizar las causas o buscar en lo profundo de nuestra psique el por qué de esa transformación de nuestra personalidad, y encontrar miles de datos que expliquen todo. Pero ahora no me voy a preocupar por buscar la respuesta a quién soy y por qué hago música: en el fondo nunca podré averiguarlo.

Mi biografía, académica y profesional, se puede encontrar en la red, así que, dedicaré estas líneas a reflexionar sobre algunos momentos que creo que han sido importantes a la hora de llegar a este punto del camino de la vida en el que me encuentro.

Romper las reglas, superar límites: creo que son dos frases que definen mi trayectoria musical y personal. Mis estudios de piano en el conservatorio me sirvieron no sólo para tener una base musical sino para enfrentarme a un sistema de enseñanza que, en muchas ocasiones, solo bloqueaba la creatividad.

Por suerte en mi adolescencia conocí el rock y el heavy metal. Realmente disfruté cuando tocaba el bajo eléctrico en un grupo underground de punkrock, integrado solo por chicas, Punkto g. Creo que ahí me di cuenta de que la música, ante todo, era para divertirse y pasarlo bien.

En 2004 me trasladé a París con muchas ilusiones. Había leído El Tratado de los objetos sonoros de Pierre Schaeffer y descubrí otro mundo. Un mundo atento a la escucha, abierto a todos los sonidos, con espíritu abierto. Yo quería descubrir cómo hacer esa música y conocer el GRM (Grupo de Investigación Musical) creado por Schaeffer. Y así fue, tuve la suerte de encontrar a François Bayle, Pierre Henry... fue muy inspirador para mí y en ese momento comencé a componer música electroacústica.

Edith Alonso.

Después, han pasado los años, y he vivido muchas otras experiencias profesionales y vitales. Ahora en 2019, todavía quiero seguir componiendo y creando música, a veces me pregunto si un día dejaré de componer y si quizá sería más feliz… Crear música para mí no siempre es fácil, en ocasiones es como una lucha interior, pero cuando algo sale a la luz es increíble.

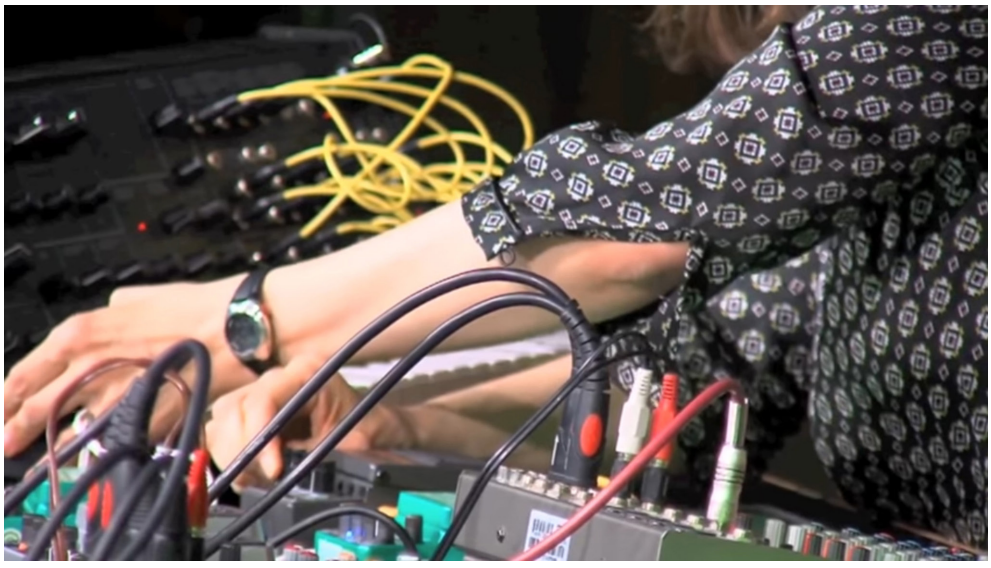
Por otro lado, siempre me ha gustado organizar conciertos: encontrar músicos, compartir experiencias con la gente. Así que en 2007, junto con Antony Maubert creamos la asociación Campo de Interferencias, con la que actualmente dirigimos el festival Radical dB en Zaragoza que cumplirá su sexta edición en octubre 2019.

Actualmente vivo en Madrid aunque viajo frecuentemente a un pueblo desértico de Aragón en donde me encanta desconectar de todo y no tener acceso a internet.

2. Algunas palabras sobre mi obra.

A lo largo de mi trayectoria he ido experimentando en varios campos (composición electroacústica e instrumental, instalaciones, improvisación, circuit-bending, música para teatro, danza..) lo cual ha contribuido a renovar mis ideas musicales y/o sonoras. A continuación, me centraré en comentar algunos aspectos de mis obras más recientes.

Mis piezas de música electroacústica generalmente tienen un cierto contenido de carácter abstracto y cuestionan la realidad que nos rodea. No en vano realicé estudios de filosofía, así que siempre tengo esta inquietud sobre preguntas fundamentales de nuestra existencia: la vida, la muerte, el tiempo, etc. La primera obra que compuse dentro de este género fue Transmigración (estrenada en el mítico estudio 116 de Radio France) y la última que he realizado, Χώρα Khôra, ha sido estrenada en el Festival Futura (Crest, Francia, 22 Agosto 2019) y publicada en el sello inglés Truthtable. En realidad, el origen de esta obra es una actuación en directo en el festival Sonikas (2018) en Madrid. El término griego Khôra tiene múltiples significados, entre ellos, el de una zona de "no man's land" y el de un receptáculo, un lugar que acoge en su matriz toda la materia que está en continuo movimiento. Khôra es



Edith Alonso.

un viaje a otro mundo, lejano y desconocido en el que encontramos una tierra desierta, vacía. Sin embargo, hay un espacio para seguir luchando, levantarse, pensar que todo es posible y, como Ícaro, intentar tocar el sol y alcanzarlo. Y esta vez no habrá una caída.

En la actualidad, la manera de componer mi música surge de una relación estrecha con tocar en directo, experimentar e improvisar. Es decir, el contacto con el sonido. El hecho también de haber formado parte de otras formaciones de improvisación (como el dúo con Antony Maubert o el grupo AMC con el poeta Oscar Curieses) lleva a un acercamiento más expresivo con la materia sonora.

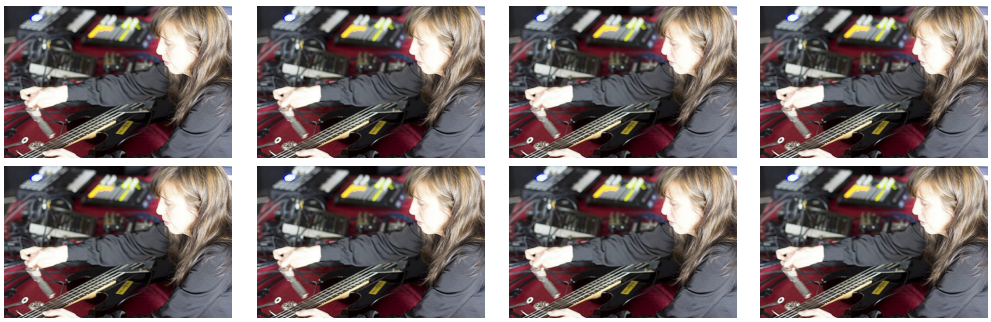
Por otro lado, suelo cambiar frecuentemente de dispositivos e instrumentos, y, aunque en ocasiones conlleve un proceso lento de aprendizaje, luego encuentras momentos más que sorprendentes. De esta faceta como improvisadora, señalaré el álbum Collapse (2016), basado en improvisaciones con un bajo preparado.

A través de mis composiciones radiofónicas he podido llevar a cabo un estudio y crítica de la realidad social. Se trata de un género que he desarrollado sobre todo partiendo de entrevistas espontáneas a la gente de la calle, en un intento de acercarme lo máximo posible a lo que piensan y sienten. Se publicaron varias de estas composiciones en el disco Rostros en la multitud publicado en Luscinia. Son piezas que tratan temáticas especialmente sensibles a la situación de las personas en el mundo, las relaciones humanas y el paso del tiempo. Por ejemplo, La gente que viene, trata sobre la población inmigrante en Madrid; Atardecer en un patio sobre los habitantes de las Corralas de Madrid. En general, este es un disco que muestra la importancia y el valor de la comunicación entre las personas.

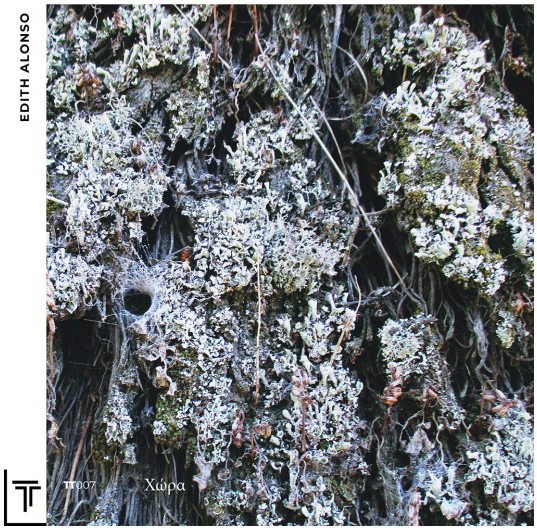
"Lejos está el que mira" es la última obra compuesta de este género, estrenada en RNE, en la que se presentan sentimientos y vivencias de personas que viven sobre todo el presente y de las que sus recuerdos son lejanos y difusos. Escuchamos voces anónimas pero reales (fueron grabadas en una residencia para personas con alzheimer).

En cuanto a mis piezas instrumentales con electrónica, ésta interviene con pleno sentido en el desarrollo de la composición. Tape Mode, compuesta el año pasado, 2018, fue un encargo de Neopercusión, y decidí incluir 6 grabadoras-reproductoras de cassettes que interactuaban con los instrumentos de percusión. La influencia de mi experiencia con el circuit-bending, y con equipos analógicos me llevó a la idea de integrar nuevos dispositivos para que fueran tocados como instrumentos en sí mismos y productores (no solo reproductores) creativos de nuevos sonidos.

Finalizo aquí este breve recorrido sobre algunas de las ideas que conforman mis piezas musicales y mis inquietudes, esperando que os hayan dado ganas sobre todo de escuchar, descubrir y compartir mi universo sonoro.



3. Discografía en solitario.

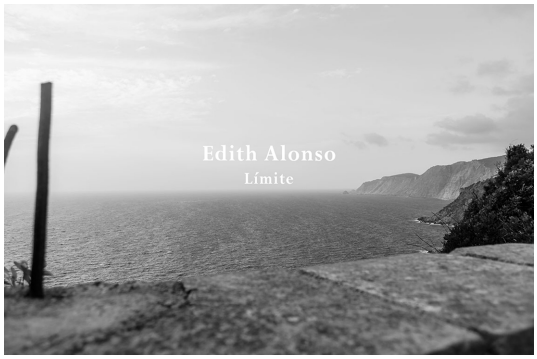


ALONSO, Edith (2019)."Χώρα (Khôra)". Inglaterra: Truthtable.

1. Qui mérite l'éternité?
2. Nadie te espera
3. La tristesse d'hier
4. Sueños en el mar
5. Tears for somebody
6. Se ha quebrado el sol tiempo

Cover by Almudena Villar.
Disponible en: https://tt-edithalonso.bandcamp.com/

Texto explicativo: *"The Greek word Χώρα (Khôra) with a lot of philosophical meanings is one of the inspirations ofthis work. Khôra could mean a « no man's land » and it would also be like a receptacle, a space, a place; a matrix that put together all the matter that it is continuously in motion. Khôra is a travel into another world, far and unknown, where we find a desolate land"*. Disponible en: https://tt-edithalonso.bandcamp.com/



ALONSO, Edith (2017)."Límite". Pan y rosas discos.

1. Límite 21:49

Disponible en:
http://www.panyrosasdiscos.net/pyr225-edith-alonso-limite/

Texto explicativo: *"...Prepared electric bass and synthesizers click and grind through a dense, churning underworld, building to a stuttering climax destined to delight harsh noise enthusiasts. Then the sounds begin to break apart, clattering like a spun out motor, evoking the widening gyre of some apocalyptic storm. By the end, we are left with the disembodied frequencies of a human voice, percussive and spare, popping in and out of being"*. Disponible en: https://www.thewire.co.uk/issues/406

ALONSO, Edith (2016)."Collapse". Aural Terrains.

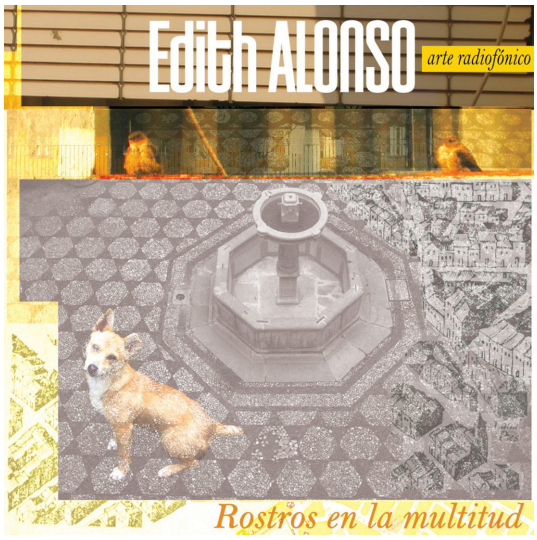
Disponible en:
https://soundcloud.com/aural-terrains-channel3/edith-alonso-collapse-1
http://auralterrains.com/releases/34

Texto explicativo: *"Je suis perdue," proclaims writing on a wall in one of George Zahariou's photographs on the cover of Collapse. Nearby in the same image "madness" is scrawled above a boxed-in drawing of a receding spiral. Architectural dereliction and psychological turmoil coincide in the visual artwork, and Edith Alonso's four-part composition for prepared electric bass mirrors that combination with sinister subterranean murmurs, spooky rumbling, ominous rustling and alien chatter. Recorded in Zaragoza in May 2014, Collapse has acoustic depth and expressive breadth far beyond the limits its basic instrumentation might suggest. Alonso starts with the bass guitar as a physical resource but her music has intensity and imaginative scope that transcend the well-worn cliches of dark ambience and low end atmospherics. Irreconcilable tensions spread through its stratified soundscapes; menacing faultlines open up as layers slide and clash. An engrossing study in physical and psychic disintegration"*. Julan Cowley — The Wire 393 — November 2016. Disponible en: https://www.thewire.co.uk/issues/393

ALONSO, Edith (2013)."Upon a fading gleam". Radical Matters.

1. La jarre mystérieuse (8'06'')
2. Una estancia breve (02'23'')
3. Transmigración (07'48'')
4. A cerca de tus palabras (06'40'')
5. Circuit-Messe (2'51'')
6. Presagios (04'00'')

Disponible en:
http://www.radicalmatters.com/radical.matters.cd.cdr.authors.asp?f=all&tp=1&a=383



ALONSO, Edith (2013)."Rostros en la multitud". Granada: Luscinia Discos.

1. La gente que viene
2. La dernière partie
3. Atardecer en un patio

Disponible en:
http://luscinia.ruidemos.org/rostrosenlamultitud.htm
https://soundcloud.com/lusciniadiscos/edith-alonso-1-la-gente-que?in=lusciniadiscos/sets/edith-alonso-rostros-en-la
https://soundcloud.com/lusciniadiscos/edith-alonso-2-la-derni-re?in=lusciniadiscos/sets/edith-alonso-rostros-en-la
https://soundcloud.com/lusciniadiscos/edith-alonso-3-atardecer-en-un?in=lusciniadiscos/sets/edith-alonso-rostros-en-la

Texto explicativo: *"Maneras suaves y determinación de carácter podrían ser dos rasgos que definen a Edith Alonso como persona y como compositora. En las obras reunidas en su CD monográfico "Rostros en la multitud" se unen dichos rasgos en la organización interna de cada obra, en la elección temática -fuertemente social-, en la aspereza de los sonidos electrónicos, que contrastan con la cercanía de trato hacia los personajes que deambulan -a veces como sombras- por ese tríptico radiofónico…*

En cuanto a las obras, la radio como espacio de reunión, proyección y experimentación es su denominador común, como claramente nos informa el término "arte radiofónico" en la portada. Edith Alonso entiende por ello un feliz y muy personal encuentro con la voz hablada -generalmente servida con frases muy breves, palabras aisladas, elementos fragmentarios que van construyendo un discurso plural- y los sonidos concretos y de síntesis, algunos con claras reminiscencias instrumentales.

Pero el acercamiento -vuelvo al comienzo- se presenta con maneras suaves, sin actitudes panfletarias, dando la voz a quienes han de tenerla. La biografía de Edith Alonso está también ligada a Francia y, seguramente por ello, la pieza central de este fonograma recala en experiencias en ese país: "La dernière partie" (2007). El habla, igualmente fragmentada y superpuesta hasta la casi total deconstrucción del discurso, y las secuencias de sonidos electrónicos sutilmente calculados y repartidos, constituyen de nuevo los dos elementos indisociables de una rica paleta sonora". José Iges 2/7/2013. Disponible en: http://luscinia.ruidemos.org/rostrosenlamultitud.htm

4. Discografía. Colaboraciones.

Edith Alonso / Kumi Iwase / Antony Maubert (2015)."Le Jazz Non Plus...". Saint Dizier Leyrenne, France: Bruce's Fingers.

1. Piste 01 09:02
2. Piste 08 05:22

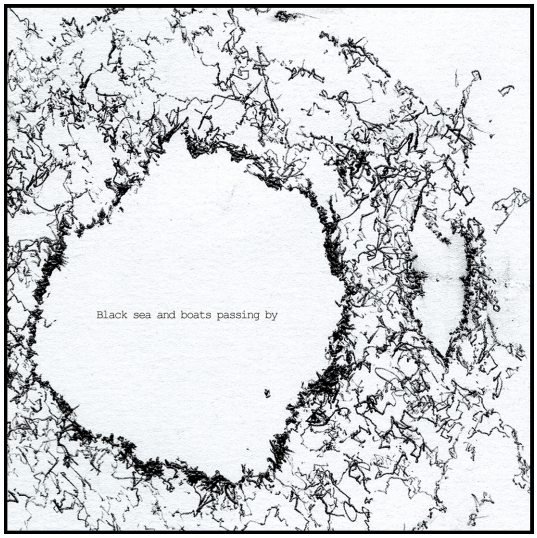
Disponible en:
https://brucesfingers.bandcamp.com/album/le-jazz-non-plus

Edith Alonso: prepared piano, objects
Kumi Iwase: saxophone, clarinet
Antony Maubert: electronics

2013 (54 mins.) CD in card sleeve
© Bruce's Fingers 2015

full track listing:
1. Piste 01 [09:02]
2. Piste 02 [06:19]
3. Piste 03 [17:26]
4. Piste 04 [02:08]
5. Piste 05 [08:06]
6. Piste 06 [04:41]
7. Piste 07 [01:15]
8. Piste 08 [05:22]

Texto explicativo: *"Voici Le Jazz Non Plus…, un intéressant projet de musique improvisée pointue basé à Paris. C'est excellemment enregistré au Conservatoire Iannis Xenakis à Evry par Antony Maubert. La table d'harmonie tremble, résonne, frémit, la colonne d'air divague sur une note ressassée puis file dans harmonique ténue, un sifflement glisse, prolonge le son du saxophone. Le trio s'anime dans les vagues des cordages percutés. Un belle improvisation ralentit et le souffle continu se love autour d'harmoniques étirées, obsédantes. Toute le long du disque le trio explore des occurrences sonores multiples, comme cet unisson en apesanteur dont la texture se métamorphose insensiblement vers des effets de nuages et un grincement métallique de la Piste 02. Chaque plage longue ou courte donne lieu à une reconfiguration du champ sonore et à une prolifération de modes de jeux constamment renouvelles autour de superbes atmosphères avec une écoute mutuelle oblique, évolutive, nuancée. Le saxophone opte pour un filage de la note dans des singuliers glissandi presqu'immobiles surnageant dans l'étalement des frémissements des cordages qui s'amplifie sans discontinuer vers l'intense (Piste 05). L'aspect technique de la musique disparaît dans la recherche lucide d'un partage heuristique des sons découverts dans l'instant, des ostinatos sauvages, hésitants, des objets frappant les montants de la harpe, l'électronique sifflante qui meurt dans un soubresaut …. (Piste 08). Musique qui se mesure à notre capacité d'écoute, à notre réception du sensible. De beaux moments".* Jean-Michel Van Schouwburg ORYNX. Disponible en: https://brucesfingers.bandcamp.com/album/le-jazz-non-plus



Electric Landscapes of Rebellion (2014)."Black Sea And Boats Passing By". England: ephre imprint .

1. Black Sea And Boats Passing By 28:28

Composed and performed by Edith Alonso and Antony Maubert.

Disponible en:
https://ephreimprint.bandcamp.com/album/black-sea-and-boats-passing-by

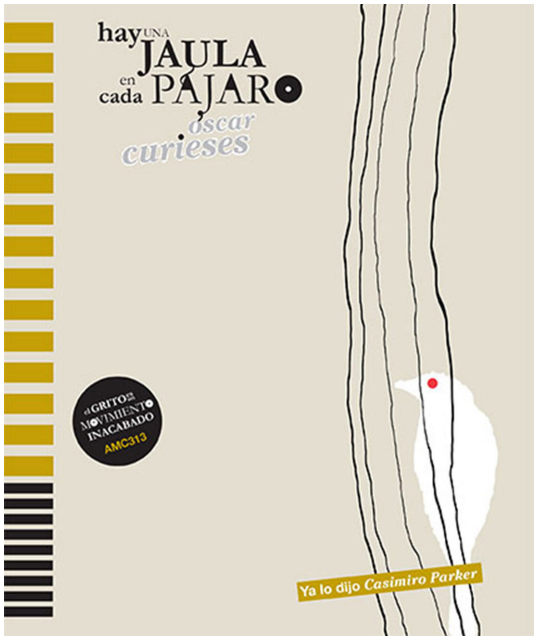
Electric Landscapes of Rebellion (2011)."Electric Landscapes with Pigs & Piano". Netlabel petcord.

1. I - 18:30
2. II - 16:33
3. III - 06:46
4. IV - 12:39

Dúo de improvisación electroacústica. Edith Alonso and Antony Maubert.

Disponible en:
https://archive.org/details/pc0211-01

Texto explicativo: *"Electric Landscapes of Rebellion are from Spain and are also known as Campo de Interferencias (interference field). On Electric Landscapes with Pigs & Piano, dynamic contrasts vary from near silence to harsh noise, even the sound characteristics can be anything from muffled low key drones to ear piercing high frequency overtones. As the four pieces evolve, abrasive figures are outlined, practicing the deconstruction of ambience and familiarity. The only remaining constant is the unexpected shift and its integration into previous stages of thematic development"*. Disponible en: https://archive.org/details/pc0211-01



AMC313 : El Grito es un Movimiento Inacabado (book-CD, Ya lo dijo Casimiro Parker, 2013).

Hay una Jaula en cada Pájaro.
ÓSCAR CURIESES
ISBN 978-84-939270-8-0
Encuadernación rústica.
Incluye cd del grupo audioperformance AMC313:
El Grito es un Movimiento Inacabado.

La experimentación verbal siempre debe ir ligada a la experiencia de la poesía. Esos dos mundos son sólo uno para Óscar Curieses, que los une para reconciliar la realidad y la vida.

AMC son:
Edith Alonso + Antony Maubert + Óscar Curieses.

Disponible en:
http://harpolibros.com/ed-ya-lo-dijo-casimiro-parker/hay-una-jaula-en-cada-pajaro.html

Entrevista del trio amc313 en la Casa Encendida, en la presentación del libro-CD "Hay una jaula en cada pájaro". Noviembre de 2013.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4pJW1KCUJZI

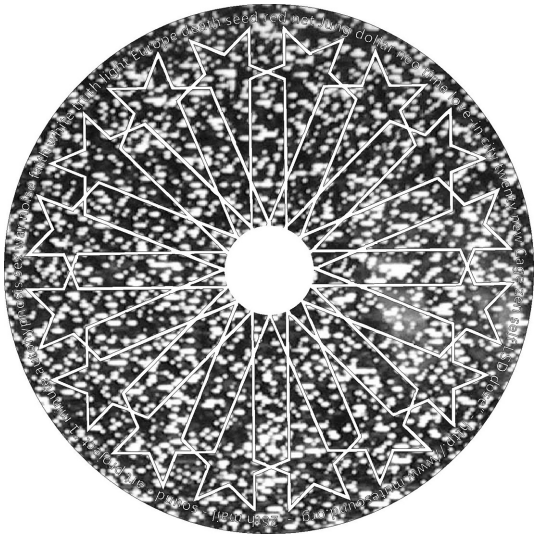
5. Discografía. Participación en cds colectivos.

AA.VV. (2016). En Alas del Sonido. Granada, (España): Luscinia discos.

5. Edith Alonso. Acerca de tus palabras. CD 1. Disponible en:
http://www.luscinia.org/enalasdelsonido.htm

Texto explicativo: *"Acerca de tus palabras"... En su pieza, publicada como parte del trabajo "Upon a Fading Gleam" escuchamos la voz de Evangelie Kontou recitando algunos pasajes en griego como parte de una red sonora en la que escuchamos efectos electrónicos, piano preparado, percusiones y algunos sonidos más que no somos capaces de identificar. La segunda mitad de la pieza es más ambiental y las voces aparecen procesadas de múltiples formas en lo que se nos antoja una clara herencia de su formación en el GRM fundado por Pierre Schäffer y Pierre Henry en los años 50".* (Mike Shooter, La voz de los vientos, 26/12/16) Disponible en:
http://www.luscinia.org/enalasdelsonido.htm
http://vozdelosvientos.blogspot.com/2016/12/en-alas-del-sonido-2016.html

AA.VV. (2016). Portada y CDs. En Alas del Sonido. Granada, (España): Luscinia discos.



AA.VV. (2015). Autohypnosis Project. Volumen 26. Zaragoza: Mute sound.

2. Edith Alonso. One minute.

Disponible en:
https://www.mutesound.org/1_minute_project/1-minute-autohypnosis-26th-cd/

Meta Arte Sonoro III. Audio-MAD doble DVD. Centrocentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía (2014). Edith Alonso - "C14"

El archivo sonoro de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: https://audio-mad.bandcamp.com/track/edith-alonso-c14

AA.VV. (2010). ColecciónAMEE. Volumen 02. Sello: AMEE (Asociación de Música Electroacústica de España) Formato: 3 × CD

3-7. Edith Alonso. Acerca de tus palabras 6:41

Disponible en:
http://www.musicaelectroacustica.com/amee/discografia/cd-coleccion-amee-vol-2/

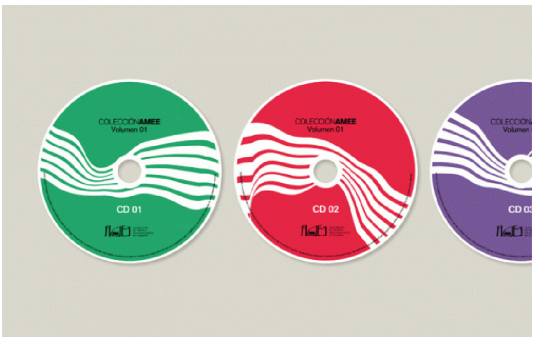
Barber, Llorenç y Palacios, Montserrat (2010). La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España. Editorial: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.
ISBN: 978-84-8048-815-0
Formato: 21x21
Páginas: 526
Tipo: libro (incluye 4 CDs)

Edith Alonso. Obra: Transmigration.

AA.VV. (2009). ColecciónAMEE. Volumen 01. Sello: AMEE (Asociación de Música Electroacústica de España) Formato: 3 × CD

3-1. Edith Alonso. Presagios 4:02

Disponible en:
http://www.musicaelectroacustica.com/amee/discografia/cd-coleccion-amee-vol-1/



AA.VV. (2009). ColecciónAMEE. CD 60 Aniversario Música Concreta Sello: AMEE (Asociación de Música Electroacústica de España).

1. Edith Alonso. Cicuit Messe.

Disponible en:
http://www.musicaelectroacustica.com/amee/discografia/cd-60-aniversario-musica-concreta/

AA.VV. (2007). Amee 20 (20 Aniversario de la AMEE). Sello: AMEE (Asociación de Música Electroacústica de España).

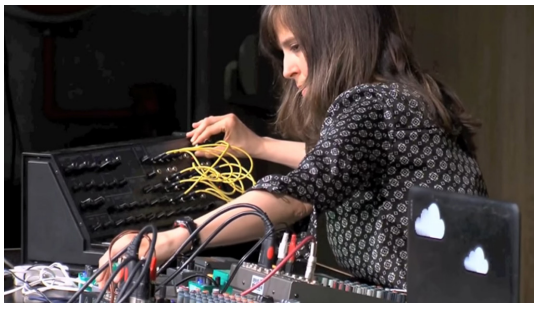
2. Edith Alonso. Una Estancia Breve.

Disponible en:
http://www.marmita.com/ediciones/cd_amee.htm

Texto explicativo: *"Edith Alonso presentó Una Estancia Breve mediante un sonido rugoso e incisivo evocador de situaciones imprevistas y repentinas"*. Por J.J.G. Roy. Disponible en:
http://www.musicaelectroacustica.com/amee/discografia/esto-es-una-prueba-de-asides/

6. Vídeos y radio.

La casa del sonido - Obra Radiofónica de la compositora Edith Alonso - 19/06/18
Disponible en:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-sonido/casa-del-sonido-obra-radiofonica-compositora-edith-alonso-19-06-18/4638284/



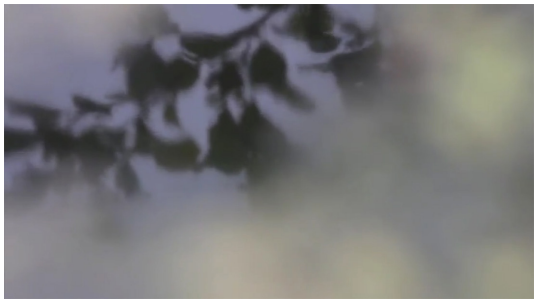
Edith Alonso. Concierto AVLAB - GRS 21/05/2016, MediaLab Prado, Madrid.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=43jmD6QI9-g

Teatro de la Estación 2016.
Actor: José L. Esteban.
Sintetizadores, composición y concepción: Edith Alonso.
Vídeo: Antony Maubert.
Textos: selección de poemas de Manuel Vilas.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jx14Ti2jIAA

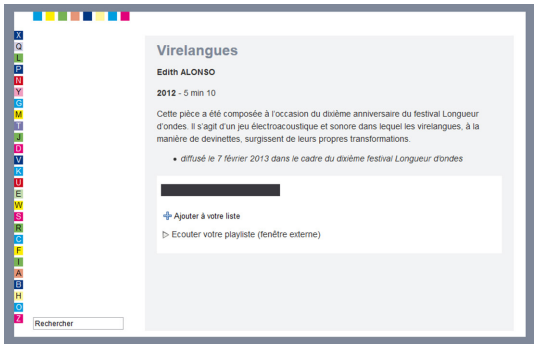
Electric Landscapes Of Rebellion @ Centre Culturel Beauchamp 2013.
Electric Landscapes Of Rebellion (Antony Maubert & Edith Alonso)

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=QDHw-vVNy9Y



Geografías Intimas del Delta del Ebro, 2013, Festival Euphonic, Amposta. (Antony Maubert & Edith Alonso)

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=zpK9rPUrl6A



Virelangues. Edith Alonso. 2012 - 5 min 10

Cette pièce a été composée à l'occasion du dixième anniversaire du festival Longueur d'ondes. Il s'agit d'un jeu électroacoustique et sonore dans lequel les virelangues, à la manière de devinettes, surgissent de leurs propres transformations.

Disponible en:
http://www.ousopo.org/Virelangues.html

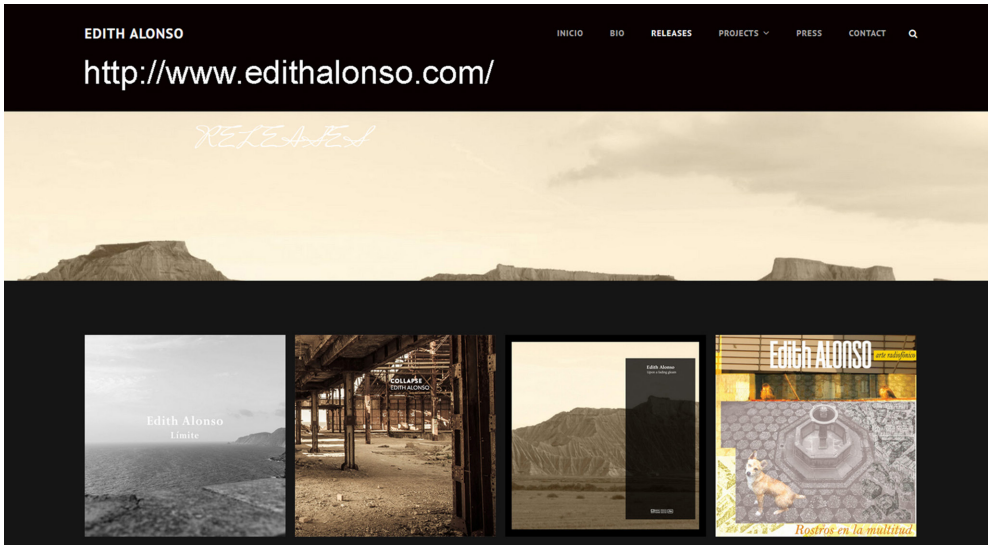
Edith Alonso y Anthony Maubert - NomadesII Belfast. 2008

Vídeo de muestra de la pieza desarrollada por los artistas para Nomades II Belfast, la misma que presentaron en INTERFERENCE 09 con IN-SONORA.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=eR9Y5ZqBm5Q

7. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Edith Alonso. Disponible en: http://www.edithalonso.com/ (consulta: 18/07/2019).



Página web de Edith Alonso.

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

OLVIDÓPOLIS: CIUDAD ALZHEIMER

OLVIDÓPOLIS: ALZHEIMER CITY

© Rafael Jurado Córdoba
Artista Plástico Independiente de Montilla (Córdoba). España
rjuradocordoba@gmail.com
© Victoria Olivencia Ibañez
Fotógrafa de El Ejido (Almería). España.
victoriaolivenciaibanez@gmail.com

Recibido: 20 de junio de 2019.
Aprobado: 20 de julio de 2019.

Resumen: En este artículo mostramos el proyecto denominado "Olvidópolis", editado bajo licencia creative commons, en formato libro y acompañado de un archivo sonoro con el mismo título, donde recreamos a modo "Cioran" un modus operandi: *"en un mundo irremediablemente capitalizado las fuerzas de transformación operan bajo el sello de la desestabilización, forzando cambios, boicoteando la estabilidad con el objetivo de devaluar lo que se pretende adquirir para volver a forzar cambios esta vez para provocar el aumento del valor al máximo posible y finalmente colocarlo en el mercado obteniendo por fin el ansiado beneficio. En un mundo así no hay reglas: el fin siempre justificará los medios porque el fin es... el BENEFICIO"... "Las prioridades se trastocan, la supervivencia muta en la mera posesión material. Las funciones vitales se convierten en transacciones económicas. El Universo no gravita, especula. Los barrios no se habitan, se GENTRIFICAN"... "La única pregunta que resta hacer es a dónde lleva todo esto, la respuesta es OLVIDÓPOLIS"* (3).

Palabras clave: especular, Olvidópolis, sonidos de transformación.

JURADO CÓRDOBA, Rafael y OLIVENCIA IBAÑEZ, Victoria. (2020). *"Olvidópolis: Ciudad Alzheimer"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 114-136.

Summary: In this article we present the "Olvidópolis" project, published under the creative commons license, in book format and accompanied by a sound file of the same title. The project recreates a modus operandi in the manner of Cioran: *"In an irredeemably capitalist world, transformation forces operate under the guise of destabilization, forcing changes, boycotting the existing order with the objective of devaluing what is intended to be acquired again, forcing changes this time by causing the value to increase to the maximum possible and placing it in the market, finally obtaining the desired benefit. In such a world there are no rules: the end will always justify the means because the end is... PROFIT… Priorities are disrupted, survival mutates into mere material possession. Vital functions become economic transactions. The Universe does not gravitate, it speculates. Neighborhoods are not inhabited, they GENTRIFY... The only question that remains is to ask where this leads; the answer is to OLVIDÓPOLIS"* (3).

Key words: speculation, Olvidópolis, sounds of transformation.

JURADO CÓRDOBA, Rafael y OLIVENCIA IBAÑEZ, Victoria. (2020). *"Olvidópolis: Alzheimer City"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Páginas 114-136.

Sumario:
1. Archivo sonoro: Olvidópolis. 2. Especular. 3. Modus Operandi: introducción. 4. Capítulo I. Olvidópolis: ciudad alzheimer. 5. Capítulo I. Olvidópolis: construcción de un escenario. 6. Capítulo II. Olvidópolis: estructura. 7. Capítulo II. Olvidópolis: impuestos y orden. 8. Capítulo II. Olvidópolis: orden y vigilancia. 9. Capítulo II. Olvidópolis: vigilancia y ley. 10. Capítulo III. Olvidópolis: nadie quiere ser yo. 11. Capítulo III. Olvidópolis: equilibrio y supervivencia. 12. Capítulo III. Olvidópolis: milicia militante. 13. Capítulo III. Olvidópolis: supervivencia y equilibrio. 14. Capítulo III. Olvidópolis: porcentajes. 15. Capítulo III. Olvidópolis: emolumentos. 16. Capítulo IV. Olvidópolis: recompensas. 17. Capítulo IV. Olvidópolis: infancia y nacimientos. 18. Capítulo V. Olvidópolis: necesidades. 19. Capítulo V. Olvidópolis: amar en los tiempos de gentrificación. 20. Capítulo VI. Olvidópolis: soledad. 21. Capítulo VII. Morir en Olvidópolis. 22. Conclusiones. 23. Referencias bibliográficas.

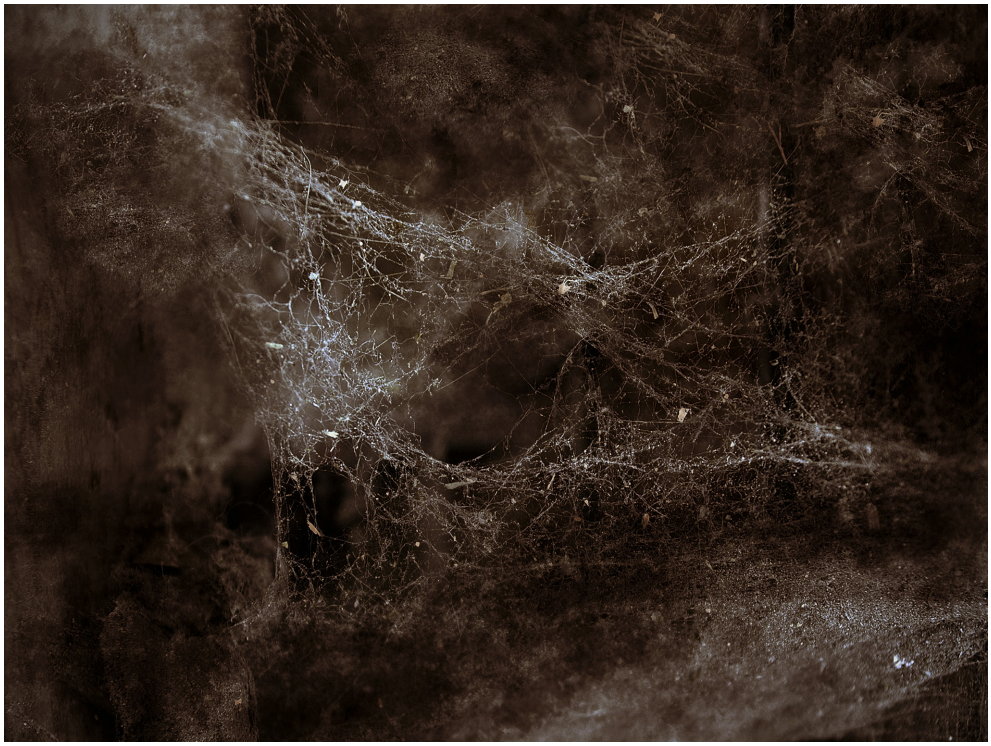
1. Archivo sonoro: Olvidópolis.

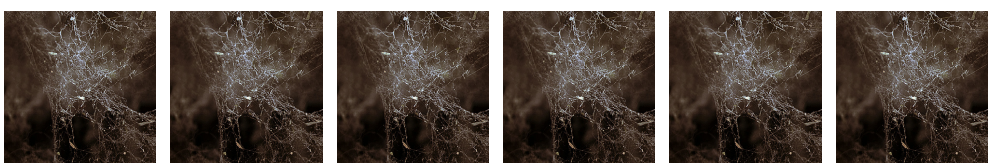
Archivo sonoro: Olvidópolis. Por Rafael Jurado. Clic sobre la imagen. Disponible en:
https://www.revista-fanzineprocedimentum.com/archivo%20sonoro%20rafael%20jurado/rafael%20jurado.%20olvidopolis.wav

2. Especular.

"especular l
Del lat. specularis.
l. adj. Perteneciente o relativo a un espejo.
2. adj. Semejante a un espejo.
3. adj. Dicho de dos cosas simétricas: Que guardan la misma relación que la que tiene un objeto con su imagen en un espejo.
4. adj. Ópt. Dicho de una cosa: Reflejada en un espejo.
5. adj. desus. Transparente, diáfano.

especular 2 Conjugar el verbo especular 2
Del lat. speculari.
l. intr. Reflexionar en un plano exclusivamente teórico. U. menos c. tr.
2. intr. Hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente.
3. intr. Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios. U. m. en sent. peyor.
4. intr. Comerciar, traficar.
5. intr. Procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil.
6. tr. Registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo" (3).





3. Modus Operandi: introducción.

"Olvidópolis es una distopía, una especie de vaticinio del futuro que nos depara nuestra forma de vida. La consecuencia lógica de nuestro mundo ilógico. Una especulación de lo que nos puede deparar el sistema económico leonino al que nos entregamos por competo y nos sometemos sin rechistar, sin cuestionarlo ni mucho menos ofrecer resistencia. Vivimos en la confortable duermevela de los cobardes... todos hemos visto en algún momento de nuestra vida lo que les pasa a los intrépidos que intentan vivir fuera del yugo del sistema" (3).

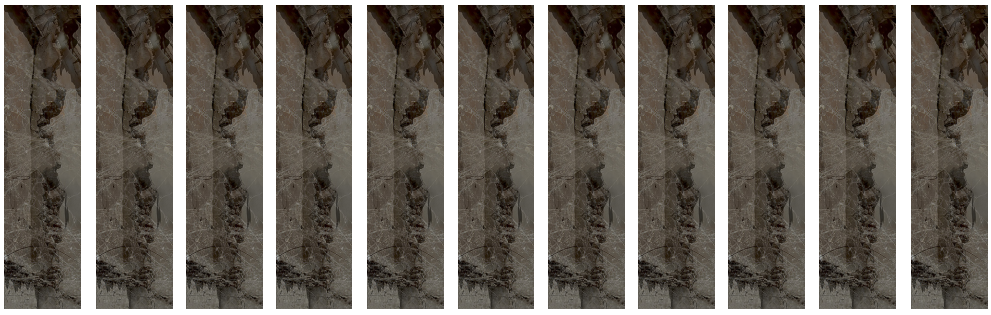
4. Capítulo I. Olvidópolis: ciudad alzheimer.

"Ciudad alzheimer, cada día se borra una casa, una calle, un barrio, una zona, una farola. Cada día se borra todo en apariencia de forma aleatoria. La "reforma-día" crea ese estado de confusión general, ese pánico que corta el pulmón, impidiendo respirar con normalidad, provocando taquicárdicos bombeos del corazón y nudos marineros en la garganta. Amanecemos todos en ese estado, como una colmena aturdida por el humo del fuego que no se sabe de dónde viene ni cuánto tardará en quemarnos las alitas. Aunque nunca se comente, ya nadie lo habla. Como nadie cuenta en el ascensor cómo tragar la saliva, ahí se habla del tiempo. A todo acaba acostumbrándose uno, con el suficiente tiempo la humanidad podría acostumbrarse a cualquier cosa y acabar llamándolo normalidad. En esto se basa el éxito de cualquier sistema de control" (3).

5. Capítulo I. Olvidópolis: construcción de un escenario.

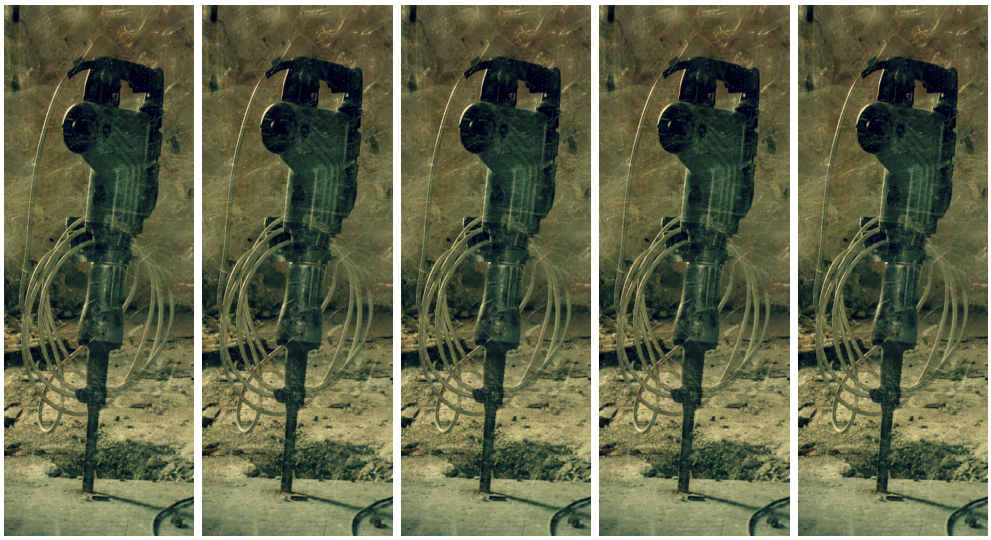
"El sonido de las apisonadoras, los martillos neumáticos, las explosiones controladas, las máquinas excavadoras se conjuga con el sonido de la hormigonera, la aplicadora de mortero, las paletadas del enlucido, la radial que corta el azulejo... Pero el sonido no es como estás imaginando porque los materiales de construcción han cambiado. Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, tú y yo estamos muertos, los descendientes de los descendientes también. El sonido que tratas de imaginar pertenece a un futuro, como todos los futuros y pasados, no tan distinto a nuestro presente aunque lo suficiente para que todo este hecho de una sola materia" (3).

"Lo que se bebe, lo que se respira, lo que se come. Lo que da solidez el espacio que habitas, la paredes del lugar donde vas a cambiar energía vital por salario y el material mismo con el que se crea ese salario son una misma cosa: TEJIDOSEMIMEMBRANOSO". (3).



6. Capítulo II. Olvidópolis: estructura.

"La ciudad es un organismo malfuncional, imbuido en la metástasis de un magistral cáncer perfecto, absolutamente prodigioso en su complejidad. Un horror elevado al arte más refinado. La obra maestra del enfermismo humano. Asombra tanto como repugna, pero innegablemente cautiva, nada más digno estudio que Olvidópolis y las abnegadas y febriles almas que la habitan" (3).



7. Capítulo II. Olvidópolis: impuestos y orden.

"Impuestos:
1-consumo de aire puro debido a la toxicidad del tejidosemimembranoso.
2-comisiones y gastos derivados de la gestión diaria de cada reforma-día...
3-impuestos por el uso de letrina...
4-comisión por ingesta de jugogaseostrico: El alimento es tejidosemimembranoso, no podría ser de otra forma porque es lo único comestible que queda, el problema es que la única forma de que el cuerpo metabolice los nutrientes del tejido es ingiriendo un tipo de disolvente a base se sedimentos corrosivos orgánicos derivados del procesado de tejido con poliacetato de tejido. Este disolvente se comercializa bajo el nombre de jugogaseostrico" (3).

8. Capítulo II. Olvidópolis: orden y vigilancia.

"Los anticuados sistemas de control social basados en la existencia de administraciones de ley y orden fueron quedándose obsoletos e inadecuados para cumplir con efectividad las nuevas demandas que la evolución de la sociedad iba requiriendo en los anales de Olvidópolis. Instituciones tan arcaicas como "policía" o "juzgados" cayeron en desuso dando paso a sistemas más efectivos e inmediatos que se fueron depurando hasta dar como resultado los actuales "escáneres de retina" y los "protectores" que trabajan incansablemente en coordinación con la central termo-fungible "greenrenove" (3).

9. Capítulo II. Olvidópolis: vigilancia y ley.

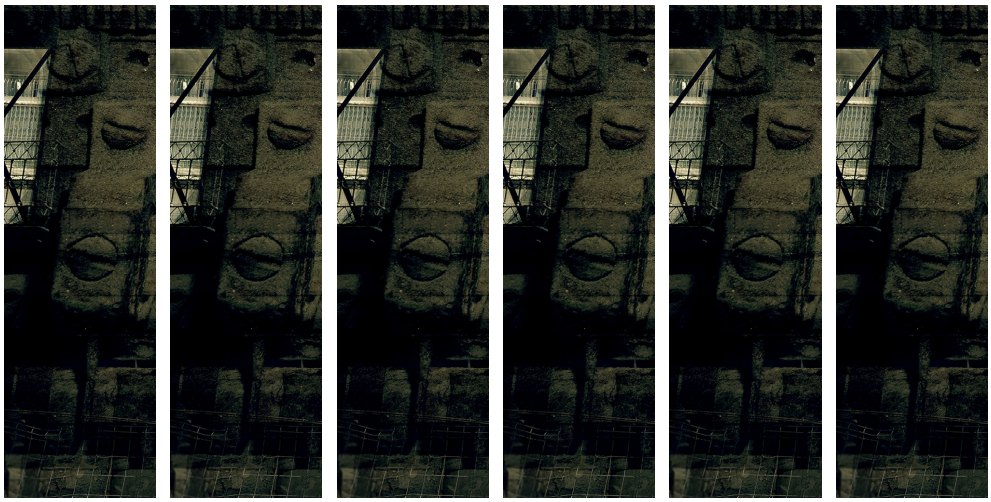
"Los protectores son los brazos mecánicos de dimensiones titánicas que surgen de cualquier parte de Olvidópolis para atrapar a los ciudadanos con saldo cero o morosos y trasladarlos inmediatamente a la central termo-fungible "greenrenove" donde son reciclados y convertidos en tejidosemimenbranoso para engrosar el saldo de tejido del heraldo público cuya gráfica contable siempre dibuja una línea roja en constante descenso" (3).

10. Capítulo III. Olvidópolis: nadie quiere ser yo.

"Aún me queda la jornada de hoy, puedo recuperarme, puedo amasar una buena remesa de tejido. Lo he hecho antes, muchas veces antes ... aunque nunca con los ojos tapados. Pero no voy a desanimarme !No pienso rendirme!, lo he conseguido antes y lo volveré a hacer... quizá." (3).

11. Capítulo III. Olvidópolis: equilibrio y supervivencia.

"Los poderosos y los opulentos constituyen el 5% de la población de Olvidópolis. Se apropian cada día de más tejido mediante operaciones complejas de especulación para la bajada de salarios y aumento del precio del tejido que requieren secretas y costosas operaciones de cadena de favores y sobornos a los altos funcionarios de las instituciones de control de Olvidópolis. Cada reforma-día afecta también a la ordenación y funcionamiento de cada institución que conforma la Administración de Olvidópolis, lo que se traduce en que cada reforma-día cambian los estatutos, regímenes internos, protocolos de funcionamiento, ordenanzas e instrucciones" (3).

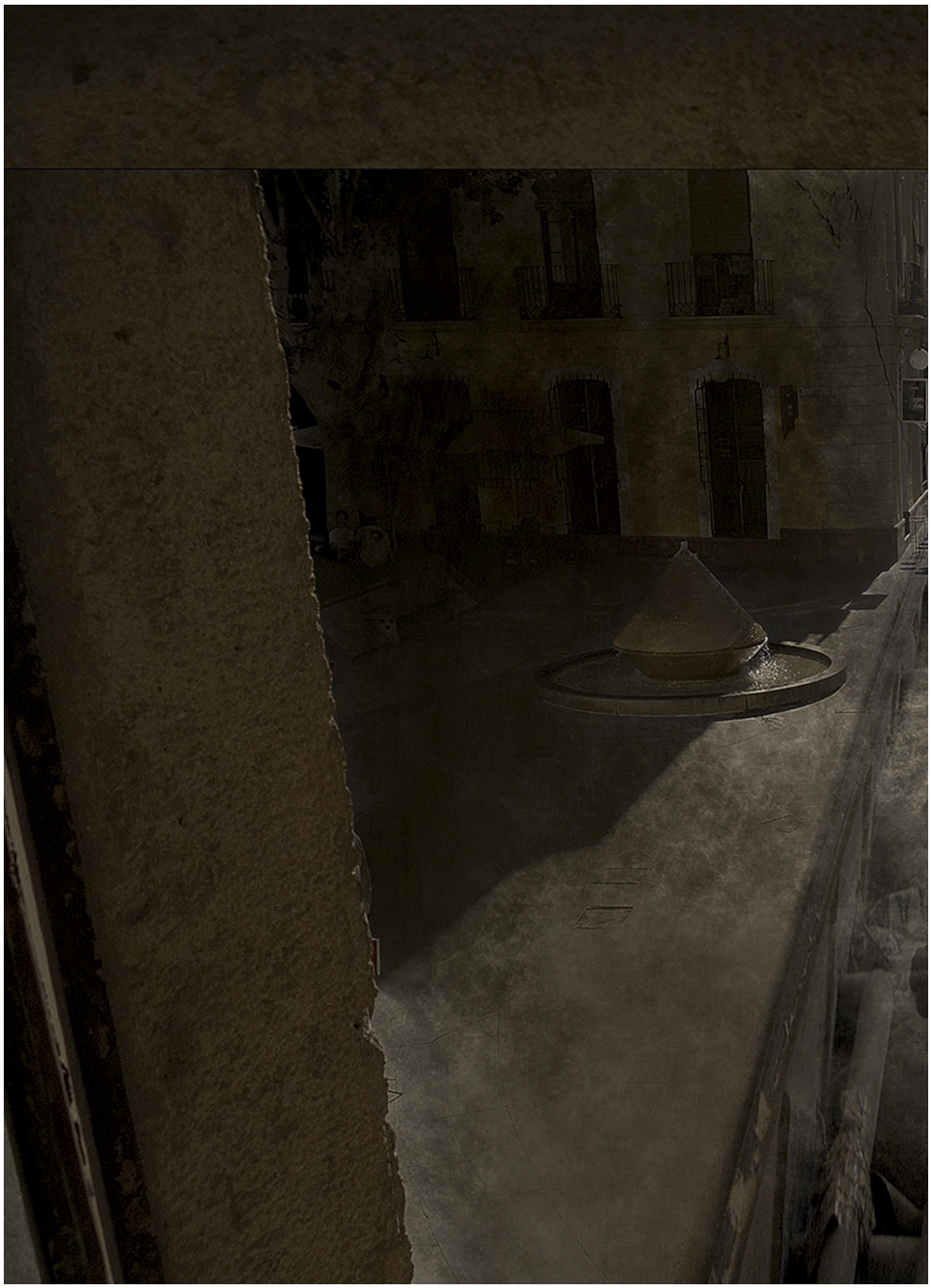


12. Capítulo III. Olvidópolis: milicia militante.

"Desde el nacimiento los ciudadanos de Olvidópolis son adiestrados, condicionados, educados, sometidos a propaganda, publicidad subliminal, publicidad implícita, publicidad explícita, hipnosis, programación predictiva. Alimentados con altas dosis de glutamato monosódico, fenilalanina, aspertame, fluoruro de sodio, y cientos de otros químicos sintetizados del tejidosemimembranoso que en buena medida envenenan al organismo humano y coartan las posibilidades de su desarrollo." (3).

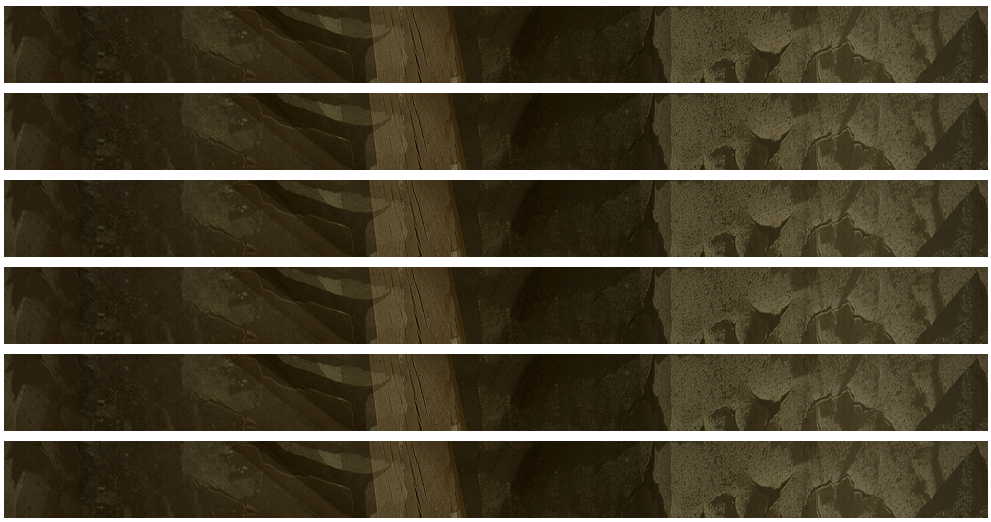
13. Capítulo III. Olvidópolis: supervivencia y equilibrio.

"Los opulentos se organizan en zonas urbanísticas reservadas dentro de los mejores enclaves de Olvidópolis. Por mucho que Olvidópolis mute en cada reforma-día, los opulentos siempre amanecen reorganizados en los mejores emplazamientos de ese reforma-día. No deja de ser curioso y fascinante que en el mundo más mutable imaginable posible exista una sola constante y que sea precisamente esa ... Da que pensar. Si no has reparado en ello quizá seas un candidato más que aceptable a ciudadano de Olvidópolis" (3).



14. Capítulo III. Olvidópolis: porcentajes.

"El equilibrio se basa en la capacidad que tenga ese 95% de la población de vivir cada vez más hacinado y comprimido en sus cubículos. Entrenado desde el nacimiento en la capacidad de tolerancia a la precariedad del ciudadano de Olvidópolis es la única cualidad humana que le queda que sea digna de admiración. Quizá solo rivalizada por su infinita avaricia, su desmesurada codicia, su absoluta falta de empatía, su carencia completa de noblez, o su innegable mezquindad" (3).



15. Capítulo III. Olvidópolis: emolumentos.

"Puedes obtener emolumentos extra si te dedicas esporádicamente al tráfico ilegal de tejidogus, aunque resulta mucho menos arriesgado dedicarse a delatar a todos tus vecinos que se dedican al tráfico ilegal de tejidogus. El castigo por las actividades ilícitas es la incautación de tejido de tu cuenta personal, la proporción de lo incautado varía en función de la gravedad de la actividad ilícita" (3).

16. Capítulo IV. Olvidópolis: recompensas.

"Está permitido el latrocinio de tejidosemimembranoso cuando se observe cualquier actitud altruista. Lo que significa que si observas a alguien que comparta su tejido para ayudar a otro que esté arruinado y apunto de ser intervenido por los protectores, está completamente permitido y autorizado que cualquiera expolie todo el tejido tanto del individuo altruista como del que reciba y permita el acto de bondad. En estos casos el tejidogus que pueda poseer el individuo altruista o el que reciba y permita el acto de bondad será incautado por la administración que en todo caso se reserva el derecho de arbitrar el acto de rapiña y el posterior reparto de los que inicien el latrocinio a fin de preservar el orden público" (3).

17. Capítulo IV. Olvidópolis: infancia y nacimientos.

"Es frecuente que las niñas con la llegada de su primera menstruación se alisten al proceso de contribución a la natalidad. Los cinco primeros embarazos aportan una cuantía considerable al saldo de la mujer que done su cuerpo al servicio de natalidad. A partir del quinto embarazo la cuantía que Olvidópolis otorga a las donantes va disminuyendo al considerarse que la calidad de los natos va menguando por el desgaste de la continuidad del proceso de contribución a la natalidad" (3).

18. Capítulo V. Olvidópolis: necesidades.

"Tejidogus es una cara destilación del tejidosemimembranoso con la propiedad de causar la máxima liberación posible de endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina en el cerebro de quien lo ingesta. Por ello el tejidogus es la sustacia más codiciada..." (3).

19. Capítulo V. Olvidópolis: amar en los tiempos de gentrificación.

"No existe la familia, ni las relaciones sociales. La amistad no es rentable y el amor resulta tan caro que ni los ricos se lo permiten" (3).

20. Capítulo VI. Olvidópolis: soledad.

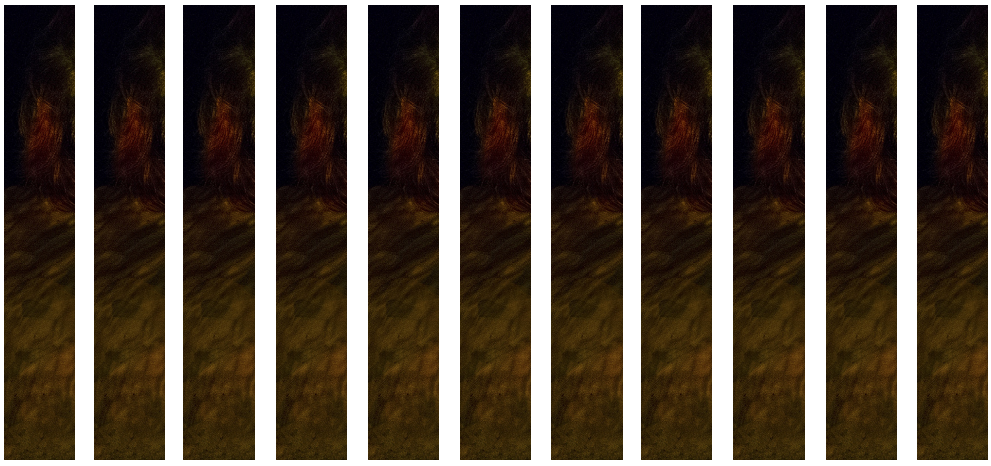
"En soledad nada te distrae del verdadero objetivo de tu vida, ese que da sentido real a tu existencia: la consecución de más tejidosemimembranoso." (3).

21. Capítulo VII. Morir en Olvidópolis.

"Le notificamos que a continuación la Administración procederá a incautar el importe total de su saldo de tejidosemimembranoso así como del montante de tejidogus que disponga.

En breve será recogido en su domicilio por una unidad de los protectores que le llevará con todos los honores a la central termofungible greenrenove donde será reciclado.

De nuevo transmitirle nuestra gratitud y orgullo por su fidelidad y dedicación a Olvidópolis" (3).



22. Conclusiones.

Y por último, tomaremos palabras de Rafael Jurado recogidas en su libro Historias de Pequeño Men, que nos dice: *"Pierde toda esperanza. Más unificado que nunca, la desintegración se ha consumado. Soy una boca que clama silencio"* (2).

23. Referencias bibliográficas.

(1) JURADO, Rafael y SUBIRÁ, Emilio (2005). El Manifiesto Enfermo. Montilla (Córdoba): 000sick productions.
(2) JURADO, Rafael (2008). Historias de Pequeño Men. Montilla (Córdoba): 000sick productions. Página 113.
(3) JURADO CÓRDOBA, Rafael y OLIVENCIA IBAÑEZ, Victoria. (2019). "Olvidópolis". Almería: licencia creative commons.

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

RECENSIÓN. MUTE SOUND: 1 MINUTE AUTOHYPNOSIS CD 43

© Pedro Pablo Gallardo Montero.
pedropablogallardo1@gmail.com

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2020). *"Recensión. Mute Sound: 1 Minute Autohypnosis CD 43"*. Montilla (Córdoba), España: Revista-fanzine Procedimentum. Páginas 137-138.

1. A modo de reflexión.

En diciembre de 2019, el sello Mute Sound, un proyecto de Pedro Bericat y la colaboración de Luis Marco, editan 1 Minute Autohypnosis CD 43. Una iniciativa imprescindible en el panorama actual experimental que nos permite tener acceso a distintos archivos sonoros, con la intención de que puedan perdurar en el tiempo, y mostrar colaboraciones abiertas sin ánimo de lucro de artistas conocidos o no.

Estos archivos sonoros "encontrados o no encontrados", donde "la abstracción" o simplemente la críptica se establece a través de vínculos que nos proporcionan, responden y nos sumergen en un mundo del "saber escuchar contenidos", que nos conducen a nuevas formas libres vinculadas a la experimentación. Expresiones con gran sentido, donde el progreso se constata en términos de un intento de comprensión desde un punto de vista formal, pero que si ahondamos en la idea que sale del interior de cada artista, nos encontramos que debemos de huir del formalismo, para entender que si rechazamos las distintas propuestas, entraremos en un discurso limitador, frente a una "narrativa" relacionada con poder generar expansión.

Emociones, sutilezas, síntesis, simbología, podemos afirmar que nos encontramos con unos lenguajes sonoros, que tratan de explicar diferentes modelos donde las barreras no encuentran límite, y se someten de forma continua a un examen profundo, para mostrarnos medios de expresión relacionados con la elección de sonidos que pueden provocar una emoción, y permitir un acercamiento dinámico a los distintos elementos, provocando vibraciones que marcan un camino hacia lo concreto. Cualquier diseño sonoro realizado con precisión puede provocar un cambio en los valores acústicos. Los modelos utilizados en las creaciones, permiten que el movimiento que genera las distintas "masas sonoras", pueden llevarnos en un principio, a la realización sin objetivo, pero si nos adentramos en una escucha activa y nos alejamos simplemente de las etiquetas, nos damos cuenta de que todo está lleno de "formas" relacionadas con la emoción, pero con una fuerte carga de trabajo intelectual. Así, si observamos y escuchamos con la lentitud suficiente, los diferentes centros de atención adquieren una actividad que genera una evolución, y constatan que se produce una ruptura con los elementos formales.

Si hemos establecido que nos encontramos con emociones, no podemos olvidarnos de las distintas representaciones sonoras donde están incluidas las impresiones, pero también el diseño sonoro realizado con precisión, que genera, dinamiza y permite establecer que las distintas obras forman parte de un discurso sin etiquetas, unos ejercicios de "equilibrio" relacionados con la intuición y la creatividad.

43th CD

1 minute autohypnosis sex war noise faith white truth light europe death seed red net Jung dollar neo time love-in city twenty new Cage zen self LSD dose Tesla sea place breaking-up father x-ray future loud blood sweat tears hope rien hero endless Pilar leaving home

---

1.-Yair López - 1985 [from minute 8# to 9#]
www.yairlopez.bandcamp.com

2.-Hinyouki - Shinderabooi [Remixed by Monological Terrorist]
Daniel García Matarredona Cepeda
C/. Sambara, 20, 1° dcha.
28027 Madrid España

3.-Pedro Pablo Gallardo. Structor - Serie Bisagras. Version 1
C/. San Sebastian n° 41 - 14450 Montilla Córdoba

4.-Albert Negredo - Dausser
Carrer de la Bisbal, 15 - 08041 Barcelona España

5.-NXP - Tale 009 (til Mute Sound) 4
Tore Stemland
Bankgt 46 B - 8004 Bodø NORWAY

6.- Daniele Virgilio - No Harm
Via del Vieci 55 - 19122 La Spezia - Italia

7.-Ernesto Sarasa - 2019 (fragmento)
www.fonostrabico.ernestosarasa.com

8.-Sue Schmidt - Prosit 2019
c/o MAG3 Schiffamtsgasse 17 A 1020 Wien
Vienna/ Austria

9.-Pia Sommer - El Frente de los Geranios (fragmento)
08301 Mataró

10.-Painful Defecation - Intro
Kurt Beaulieu
P.O. Box 32166 C. SP Saint-André Montreal
Québec 422 445 Canada

11.-Alexandre Eleazar - Gorazar (fragmento)

12.-Crustaces Tapes #10 -1 minute fragment
Crustaces Tapes
2682 Rosal Montreal, Qc. Canada H3K1T1

13.-Satan's God - Cesspool Castle July 7, 2012 (1 minute excerpt)
Jeremy Bequette
P.O. Box 190 Belleville Il. 62222 USA

14.-For Connie Jean - Cookies (excerpt)
Connie Jean
P.O. Box 320381 Cocoon Beach Florida
32932 . 0381 USA

15.-Rod Summers - Time 01
Cantedeerstraat 40 NL - 6217 BX Maastricht
The Netherlands

16.-Vernon & Burns - Burst Code Transmission (1 minute excerpt)
Mark Vernon
Flat 2/2, 1088 Argyle Street Glasgow
G3 8LY UK

mutesoundrecords@gmail.com
www.mutesound.org

"Mute Sound: 1 Minute Autohypnosis CD 43". Disponible en: https://www.mutesound.org/autohypnosis/1-minute-autohypnosis-43th-cd/

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. La lengua de la revista es el español. La Revista-fanzine Procedimentum es una publicación de periodicidad anual, y está dirigida a especialistas, investigadores y profesionales del campo del arte, la creatividad y la música. Publica trabajos de carácter empírico y teórico, realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución a la investigación en estos campos:

• Artículos sobre autores/as, grupos o propuestas musicales a partir de 1990.
• Artículos sobre autores/as, grupos de arte o propuestas artísticas en cuya obra artística intervenga la música.
• Música experimental y arte sonoro.
• Se admiten una amplia pluralidad de formatos relacionados con los puntos anteriores, ya sean cómic, archivos sonoros, de vídeo, etc.

2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no estar en proceso de revisión y no estar aprobados para su publicación en otra revista.

3. Los originales se presentarán en soporte informático y serán presentados en el siguiente formato:

• Adobe Indesing, LibreOffice, o Word.
• Formato UNE A4. Margénes superior, inferior, derecha e izquierda a 40 mm. Las páginas deberán ir numeradas.
• Los trabajos, incluyendo la bibliografía, no superarán los 25 DIN A4, ni será inferior a 10 DIN A4 escritos a un solo espacio. Deberán contener:

Título en MAYÚSCULAS Time New Roman 14, negrita y centrado.

Título en Inglés en MAYÚSCULAS Times New Roman 14, negrita y centrado a un espacio del título anterior.

Autores/as Times New Roman 10, centrados. Nombre y apellidos completos.
Se separa del título un espacio.
Titulación académica o filiación laboral en Times New Roman 9, centrada.
Los datos separados por puntos.
Correo electrónico en Times New Roman 9, centrado.

Recibido: A rellenar por la redacción de la revista. A dos espacios del correo electrónico. Times New Roman 8.
Aprobado: A rellenar por la redacción de la revista. A dos espacios del correo electrónico. Times New Roman 8.

Resumen (Times New Roman 10 negrita): Times New Roman 10, justificada. Extensión entre 150 y 200 palabras. Se separarán de la recepción del artículo por un espacio.

Palabras clave (Times New Roman 10 negrita): Times New Roman 10, justificada. No superior a 6 palabras. Se separará del resumen por un espacio.

Cita de la revista con el siguiente formato (Times New Roman 8), ejemplo:
GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2011). *"Instalación Artística y Música"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 1. Páginas 40-60. (A rellenar por la revista). Separado de las palabras clave por un espacio.

Abstract (Times New Roman 10 negrita): Traducción del resumen al Inglés Times New Roman 10, justificada. Extensión entre 150 y 200 palabras. Se separarán de la cita del artículo por un espacio.

Key words (Times New Roman 10 negrita): Traducción de las palabras clave al Inglés Times New Roman 10, justificada. No superior a 6 palabras. Se separará del resumen por un espacio.

Cita de la revista en Inglés con el siguiente formato (Times New Roman 8), ejemplo:
GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2011). *"Artistic and Musical Installation"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 1. Páginas 40-60. (A rellenar por la revista). Separado de las Key words por un espacio.

Sumario (Times New Roman 8 negrita):
1. En Times New Roman 8 justificado y numerados. 2. La obra artística, propuestas musicales. 3. El lenguaje artístico a través de la música. 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas. 6. Enlaces electrónicos URL. 7. Notas. Se separará de la cita de la revista en inglés por un espacio.

Este artículo recoge resultados del proyecto de investigación... financiado por... (Times New Roman 8),(información necesaria para los artículos que recojan resultados de proyectos de investigación financiados). Se separará del sumario por un espacio.

1. Título de los apartados en minúscula en letra Times New Roman 12 negrita. Justificado a la izquierda. Se separará del sumario por un espacio. Se numerarán como en el sumario.

1.1 Título de los subapartados en Times New Roman 12 negrita. Justificado a la izquierda. Se separará del título por un espacio. Se numerarán como en el sumario.

Texto de apartados y subapartados con sangría, justificado. Times New Roman 10 e interlineado sencillo. Se separará con un espacio del título. Cada punto y aparte se separará con un espacio, justificado.

Todas las ilustraciones y las fotografías llevarán numeración decimal correlativa, se ajustarán al texto y se acompañarán de un pie de texto en Times New Roman 8.

Las referencias bibliográficas irán al final por orden alfabético. Times New Roman 10.

Las referencias en formato electrónico URL, sobre los artículos en cuestión. Times New Roman 10. Obligatorio en todos los artículos.

Todas las notas irán al final del artículo, después de la bibliografía. Times New Roman 10.

4. Las citas bibliográficas se indicarán entre comillas, en cursiva Times New Roman 10. Al final de cada cita se colocará un número entre paréntesis que coincidirá con el número en la bibliografía. Las citas y las referencias bibliográficas se adecuarán a las siguientes normas:

• Libros: se colocarán por orden alfabético, número entre paréntesis (que debe coincidir con el número colocado al final de la cita, en caso de existir), apellidos en mayúscula, seguidos del nombre completo o abreviado en minúscula (iniciales en mayúscula), año de edición entre paréntesis, punto, título de la obra (iniciales en mayúscula), lugar (dos puntos) y editorial. Número de página si se ha utilizado para una cita. Ejemplo de cita y referencia bibliográfica:

"Para aplicar un pigmento a una superficie o base, el primer requisito es, en muchos casos, que la base tenga una cierta rugosidad... Según el grado de aspereza del acabado, y según la dureza del lápiz... estas fibras actúan como una línea, arrancando partículas de pigmento y reteniéndolas en sus intersticios" (5)

(5) MAYER, Ralph (1985). Materiales y Técnicas del Arte. Madrid: Ed. Hermann Blume, 1985. Página 1.

• Artículos: se colocarán por orden alfabético, número entre paréntesis (que debe coincidir con el número colocado al final de la cita, en caso de existir), apellidos en mayúscula, seguidos del nombre completo o abreviado en minúscula (iniciales en mayúscula), año de edición entre paréntesis, punto, título de la obra entre comillas y en cursiva (iniciales en mayúscula), lugar (dos puntos) y editorial. Número de páginas. Ejemplo de referencia bibliográfica:

(3) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2001). *"La Creatividad en la Enseñanza. Algunos Aspectos Teóricos y Fundamentos en Torno al Área de Artística"*. Morón (Sevilla): Revista Cooperación Educativa Kikiriki nº 62-63. Páginas 123-127.

• Las referencias en formato electrónico URL: igual a lo anteriormente expuesto para libros o artículos, punto. Disponible en: URL. Entre parentesis (consulta: día/mes/año). Para páginas web, videos y canciones texto explicativo, punto. Disponible en: URL. Entre parentesis (consulta: día/mes/año).

5. La extensión de las recensiones no será superior a 2 DIN A4 a un espacio. Debe incluir tanto la referencia bibliográfica en casos de libros, como la referencia musical en caso de discos. Es obligatorio adjuntar fotografías de la portada o carátula. Las recensiones pueden contener archivos adjuntos. Para cualquier tipo de dossier la extensión máxima será 25 DIN A4.

6. Se enviarán por correo electrónico a las siguientes direcciones:

• pedropablogallardo1@gmail.com

7. Las ilustraciones, fotografías y cómic deberán presentarse en color o blanco y negro, en soporte informático con un mínimo de 400 píxeles/pulgada, en formato JPG, color RGB, todas ellas irán numeradas. Se recomienda que las ilustraciones sean de la mejor calidad en beneficio de una óptima reproducción:

• Tamaño de las ilustraciones y fotografías: anchura 13 cms. y altura máxima 22 cms. Cómic en A4.

8. Proceso de evaluación y aceptación de trabajos. Se enviará un correo electrónico como acuse de recibo de los trabajos recibidos. Se procederá a una primera revisión de estos

para comprobar si reúnen los requisitos indicados en las normas anteriores, y si no es así, se devolverán con las indicaciones precisas para subsanarlas. Para aquéllos cuya primera revisión sea satisfactoria, se someterán al dictamen externo de dos especialistas en la materia. El método de evaluación empleado será el "doble ciego", manteniendo el anonimato tanto del autor como de los evaluadores. Los resultados serán comunicados al autor para realizar las oportunas correcciones que, en su caso, pudieran originarse de dicha revisión. Podrán ser aceptados para su publicación siempre que reúnan los siguientes criterios generales:

- Informes positivos de los evaluadores externos.
- Originalidad, actualidad y novedad.
- Relevancia para los campos que abarca la revista.
- Calidad metodológica, buena presentación y redacción.

La Revista-fanzine Procedimentum se compromete a comunicar a los autores/as la aceptación o rechazo de sus trabajos en un plazo máximo de 2 meses. Una vez aceptado el trabajo, se indicará el número en que será publicado.

9. Los trabajos aceptados serán respetados en su formato, salvo que se detecten errores gramaticales o de redacción, que serían corregidos. Los contenidos y opiniones expresadas son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no comprometen la opinión y política editorial de la revista. Igualmente, se deberán respetar los principios éticos de investigación y publicación por parte de los autores/as.

10. La redacción de la revista se reserva el derecho de modificación de las imágenes en caso de que fuera necesario para su correcta publicación, respetando en la medida de lo posible el formato original del autor.

11. Nota de copyright. © Los originales publicados en la edición electrónica de la Revista-fanzine Procedimentum, quedan transferidos al editor de la revista, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total. Los autores/as conservan la propiedad intelectual de su obra y garantizan a la revista el derecho a la publicación de la misma. Los autores/as están de acuerdo con la Política de acceso abierto y con la Política de auto-archivo. Las obras que se publican se pueden copiar, distribuir y comunicar públicamente siempre que se cite los autores/as, la URL de la obra y la revista, y no se use para fines comerciales.

12. Los trabajos que no se ajusten a estas normas serán devueltos a los autores/as para sus necesarias modificaciones.

13. Declaración de privacidad. Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

Revista-fanzine Procedimentum

Revista electrónica sobre arte y música

© Pedro Pablo Gallardo Montero

© Pedro Pablo Gallardo