

DEDICATORIAS

Texto de presentación, selección y locución: José Iges

Para: Espais Oberts (Catalunya Música)

Audio: C1: **tiempo dentro del tiempo**

Iges: He querido comenzar esta selección de mis Dedicatorias con **Tiempo dentro del tiempo**, que toma su título de un verso del poeta José Ramón Ripoll. A él va dedicada la obra, y también a una artista que hace del tiempo materia de sus performances: Esther Ferrer.

Audio: C2: **Different Trains**

Iges: Estamos en la radio, terreno natural de lo acusmático. O sea, de aquello que oímos sin conocer la fuente de la que procede lo que suena. Mis DEDICATORIAS, como obras exclusivamente sonoras, juegan con esa tensión. Con ellas también jugaba el fundador de la llamada "música concreta", Pierre Schaeffer. Su "Étude aux Chemins de Fer" forma parte de la pieza que hemos escuchado. Se titula **Different Trains**, como una obra de Steve Reich que también incluyo en fragmento. Está dedicada a Concha Tiana y a su nieto David Pereira, amantes de los trenes y las estaciones.

Dedicatorias es una serie 60 de piezas de 1 minuto, la mayor parte de las cuales he compuesto entre Mayo de 2013 y Noviembre de 2014. En la selección que aquí se ofrece no podía faltar la más antigua, que data de 2003. Es **H & B**:

Audio: C3: **H&B**

Iges: H & B son las iniciales de Heidi Grundmann, teórica de radioarte y fundadora del programa Kunstradio en la ORF austriaca, y de su marido, el artista Bob Adrian, a quienes la pieza está dedicada. En ella se escucha, como hilo conductor, la acumulación de las iniciales de ambos nombres, tal como la artista Concha Jerez suele hacer en sus retratos mentales. Se emplea además la propia voz de los homenajeados, sometida a transformación electrónica.

Muchos años después empleé una técnica similar en otra pieza, dedicada a la compositora austriaca Andrea Sodomka: **Intimate Space**.

Audio: C4: **Intimate space**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C5: **Christinas's Birds**

Iges: El segundo minuto llevaba por título **Christinas's Birds** (Pájaros de Christina) y está dedicado a la artista alemana Christina Kubisch. Ella me dedicó una pieza de 1 minuto en 2008 y yo utilizo parte de esa obra junto a sonidos procedentes de su instalación *The Bird Three*. Tras esos pájaros reales y falsos -o espectros de pájaros, como se prefiera-, se oye un disco rayado con una grabación de El Cant dels Ocells, enigmático como unos puntos suspensivos al encuentro del futuro.

La lista de dedicatarios de estas piezas ni es exhaustiva ni podría serlo. Por otro lado, estamos ante unas obras que usan técnicas, influencias y materiales muy diversos que en ocasiones funcionan como citas. La radio es referencia primordial, no solo por razones autobiográficas. Es el caso de la siguiente pieza: **The Unanswered Question (Ars Acustica)**

Audio: C6: **Ars Acustica**

Iges: Dedicada a todos los miembros de Ars Acustica, "con Charles Ives preguntando / questionning", es un pequeño tributo al grupo del que he formado parte muy activa desde su fundación en 1989, integrado en la UER, y dedicado al arte sonoro y el radioarte. En esta miniatura, algunos de los miembros de Ars Acustica se esfuerzan en responder, sin éxito, a la pregunta "¿Qué es Ars Acustica?". Una constante en la existencia de grupo, como es su voluntaria falta de definición en el plano estético, se usa aquí para dar sustancia a la pieza. Junto a la melodía de **The Unanswered Question**, de Ives, repetida al final por test-tonos afinados, casi conformando el indicativo de una emisora inexistente, se escuchan fragmentos procedentes de dos proyectos del grupo AA: Relay Race y Horizontal Radio.

En 2012 tenía lugar, precisamente aquí, en BCN, la reunión anual del grupo Ars Acustica. Era en el Centro Arts Santa Mónica. Para esa institución, Concha Jerez y yo creábamos en 2010 un evento de participación ciudadana titulado RAMBLAPARAULES. Muchas cosas han cambiado desde entonces y, quizá por eso, como objeto de recuerdo quise hacer un **Memento BCN** que incluye, entre otras cosas, un fragmento de aquella obra y una cita del film *Memento*, de Christopher Nolan. No ocurre aquí como al protagonista de la película. No es que no se puedan crear nuevos recuerdos; es más bien la impresión de que algunas cosas parece como si nunca hubiesen sucedido.

Audio: C7: **memento BCN**

Iges: La pieza está dedicada a Joan Brossa y a una de nuestras intérpretes en RAMBLAPARAULES, Magda Guillén.

Como estamos comprobando, en estas DEDICATORIAS hay lugar para el humor, la ironía, la abstracción, el proceso, la elegía, lo inesperado, el juego. Y también para una melancolía que se impone desde un recuerdo apenas recobrado.

Audio: C8: **E il naufragar m'è dolce**

Iges: Belma Martín ha sido una de nuestras grandes experimentadoras con la voz. Trabajando siempre en los límites y en un fructífero diálogo con Pedro López en la electrónica, con quien fundó Modisti. Después de su triste fallecimiento en 2001, no es raro para mí imaginar a Belma rodeada por alambres de espino, como esquivando o sufriendo estoicamente un gran peligro. Y en esa situación, aquí representada acústicamente por los brutales arañazos de la aguja sobre un disco de vinilo, era capaz de transmutar lo terrible en hermosa experiencia.

Era su propia voz la que ahí se enredaba, para superar el muro: por un lado, extraída de una secuencia de **El Diario de Jonás**, y por otro, de su musicalización del más famoso poema de Leopardi: L'Infinito. Su último verso: "**E il naufragar m'è dolce** en questo mare", que da parcialmente título a lo que hemos escuchado, es para mí otra definición de la carrera de Belma; por eso he dedicado este trabajo a su memoria.

Audio: C9: **one hundred**

Iges: Esa pieza, titulada **One Hundred** -Cien, en inglés-, está dedicada a la poeta y performer Yolanda Pérez Herreras.

La idea que me llevó a esta pieza fue la de dar un resultado sonoro a la acción de escribir cien veces la palabra ONE (uno). Para ello se me ocurrió grabar cien voces diferentes diciendo ONE -aunque no, solo 99, porque la última, que es la de la propia dedicataria, dice ONE HUNDRED. Se acompañan por el sonido del caminar. En su presentación en vivo en mi present-acción del pasado 14 de noviembre aquí en BCN, ese caminar se sustituía por cien burocráticos golpes de un tampón sobre la página de un periódico en la que había escrito 100 veces la palabra ONE. Y es que cada una de estas pequeñas obras puede ser un artefacto que desencadene asociaciones y posibilidades diversas.

Audio: C10: **Paper piece**

Iges: **Paper piece**, es el título de una conocida obra del artista Fluxus Ben Patterson en la que todo el sonido se obtiene al realizar acciones sobre distintos tipos de papeles. Aquí no solo se incluye una grabación de aquella obra, sino de otras piezas que emplean esos sonidos. No es raro entonces que las tijeras acaben cortando hasta los aplausos, como en ese grabado de Escher en el cual una mano dibuja a la otra.

Cercano a la práctica de la acción está nuestro grupo ZAJ. La próxima pieza se dedica quienes fueron sus fundadores hace poco más de 50 años: Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce. Este último no sólo aporta su voz a lo que oiremos, sino que la pieza utiliza la estructura de su obra **Coral hablado**, por lo que he le dado ese título a la Dedicataria.

Audio: C11: **coral hablado**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C12: **Wolf-Garten**

Iges: Este "jardín del lobo" es también y sobre todo el jardín de Wolf -"lobo" en alemán- Vostell. A él va dedicada in memoriam esta pieza, en la que desde el título se hace referencia a su Fluxus-ópera "Garten der Lüste (El Jardín de las Delicias)", en la que se emplea el sonido de lobos junto al de sopranos y se hace expreso uso de la "schwebung" o "battimento", fenómeno acústico producido por sonidos de timbre similar que suenan simultáneamente a distancia de microintervalos. Ello se produce aquí al cambiar la altura hacia el agudo y el grave de la misma grabación de aullidos de lobos y lobeznos. La voz del dedicatario procede de una entrevista que me concedió en 1997 para hablar de su obra.

En muchas de estas piezas hay una referencia a otras obras mías, de modo que una parte de la colección puede funcionar como una miniaturización de mi propia obra musical y sonora.

Quizá el caso más evidente se da en la próxima, **Tejido silbado**, que reduce a 1 minuto una obra -"Tejido en el aire"- que compuse en 1988 para silbador y electrónica. El silbador era Fernando Palacios, dedicatario de ambas piezas.

Audio: C13: **Tejido silbado**

Iges: En la próxima pieza, **La Mariée numérotée par ses célibataires, même**, hay una referencia a Duchamp y a su Gran Vidrio desde el título. La atraviesa un fragmento de nuestra obra Vox Vocis, cantado por Rosario Cruz, interceptado por los "solteros" que disparan números a la Novia sin llegar a alcanzarla, aunque para ello emplean incluso una lanzadera espacial. Entre esos "solteros" están los dedicatarios de la obra: Udo Serke, Tom Johnson, Vicenç Altaió.

Audio: C14: **La Mariée numérotée par ses célibataires, même**

Iges: En referencia también a otras obras mías anteriores, se sitúa la siguiente, titulada **Ursonate in Spanish Omelette**, que dedico a Pere Sousa y a José Manuel Berenguer. La obra aludida en ella se estrenó precisamente en BCN, en el CCCB, y se titulaba "Objetos perdidos".

Audio: C15: **Ursonate in Spanish Omelette**
(dejar 4" entre una pieza y otra)

Audio: C16: **Adriana in Adrianopoli**

Iges: Estas dos últimas Dedicatorias tenían dos cosas en común: la primera, el hacer mención a autores fundamentales de la poesía fonética de las Primeras vanguardias del s. XX, como Kurt Schwitters en **Ursonate in Spanish Omelette** y Filippo Tommaso Marinetti en **Eros & Tánatos: Adriana in Adrianopoli**; la segunda era su carácter: un distante aunque respetuoso sentido del humor hacia esos grandes creadores. Si en la primera aparecían la voz de Pere Sousa y el sonido de un autómata de su creación, la segunda evocaba apenas la pieza Marinectric, del italiano Sergio Messina, dedicatario de la obra.

El sentido del humor y la ironía están presentes en esas piezas, como estamos comprobando. Es también el caso en **On the air**, que dedico a Pilar Subirá:

Audio: C17: **On the air**

Iges: **Dedicatorias** como serie es también, de alguna manera, una autobiografía fragmentada, incompleta. Junto al uso de extractos de mis obras y de grabaciones de campo realizadas en diversos lugares de España, Europa y América Latina, he añadido algunas entrevistas y materiales procedentes de mi trabajo en radio o de mi archivo personal de arte sonoro y música.

En lo que sigue las grabaciones de campo, realizadas en Zimbabue, no son más sino de Francisco Benavente, dedicatario de este **Afroscape** junto a uno de los pioneros de la electroacústica en España: Andrés Lewin-Richter. Él es autor de una inolvidable pieza radiofónica sobre el poeta afrocubano Nicolás Guillén, cuya voz escuchamos aquí.

Audio: C18: **afroscape**

Iges: Lo social está también presente en Dedicatorias, como lo demuestran las dos siguientes piezas. La primera lleva por título **Stadium**, como la conocida instalación de Muntadas, aunque en este caso se explota el parecido sonoro parcial entre la protesta urbana y el evento deportivo.

el Está dedicada a mis sobrinos Olga -la protesta- y Erik -el deporte-, con deseo de que contribuyan a construir una sociedad más justa.

Audio: C19: **stadium**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C20: **crisis**

Iges: Esta segunda pieza se titula **Crisis** y la realicé en 2011 para un disco-homenaje a Miguel Molina. Es su dedicatario, con permiso de Alvin Lucier, cuya técnica de lanzar y grabar un texto en un espacio una y otra vez ha sido aquí empleada, siendo en este caso el espacio un armario empotrado de mi casa y el texto la palabra "Crisis".

La ironía amarga que destila la pieza se acerca a la del final del film de Marco Ferreri "Ne touchez pas a la femme blanche", en donde los indios que han vencido al General Custer aparecen reclusos en el agujero del mercado parisino de Les Halles, entonces en construcción. Ellos equivalen a esos obreros que aquí se manifiestan en el interior de un armario vacío que se cierra con estrépito.

Otra pareja de piezas que tienen que ver con nuestra sociedad del espectáculo mediático son las que ahora propongo:

Audio: C21: **Minuto global**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C22: **Tauromaquia**

Iges: La primera recoge distintas transmisiones radiofónicas y televisivas del gol que marcó Alemania a Argentina en la última Copa del Mundo de fútbol. Por eso se llama **Minuto global**. Está dedicada a mis colegas alemanes de Ars Acustica Götz Naleppa y Marcus Gammel, pero con un recuerdo muy afectuoso hacia mis colegas radiofonistas argentinos Ricardo Haye y Hernán Risso Patrón.

La segunda se titula **Tauromaquia** y se apoya en un reportaje radiofónico sobre los toros, que reelaboro incluyendo un conocido pasodoble torero -"El Gato Montés"-, desmontado y tratado electrónicamente. Aquí los dedicatarios son todos aquellos lo bastante "toreros" como para afrontar los riesgos de un viaje en patera o para saltar una valla fronteriza custodiada por cuchillas y por guardias.

Audio: C23: **Hugh is playing**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C24: **Atelier Lugan**

Iges: Mis DEDICATORIAS, piezas sonoras estéreo de 1 minuto que aquí estoy presentando en selección, también emplean en ocasiones, como hemos ya comprobado, las voces o fragmentos de obras de sus dedicatarios. Era el caso de estas dos últimas.
La primera, **Hugh is playing**, está dedicada in memoriam al Inventor de instrumentos, improvisador y compositor británico Hugh Davies, a quien sitúo "playing" -tocando/jugando- con algunos de sus instrumentos.

La segunda, **Atelier Lugan**, tiene por dedicatario a este pionero del arte cinético y electrónico en España que es Lugan. Parte de los sonidos se grabaron en 1986, cuando realicé junto a Francisco Felipe una visita-reportaje a su taller en Madrid.

La siguiente pieza, titulada **APAL**, emplea parcialmente una obra titulada "APAL, un minuto de ruido", realizada para un evento del grupo Ars Acustica por el compositor Antonio Agúndez , y a él está dedicada in memoriam.

Audio: C25: **APAL**
(dejar 4" entre una pieza y otra)

Audio: C26: **Radiorramón**

Iges: Era **Radiorramón**. Esta pieza surgió para una publicación de la Univ. Politécnica de Valencia en la que cada autor debía hacer breves piezas ilustrando sonoramente a su elección una de las "greguerías onduladas" de Ramón Gómez de la Serna. A él está dedicada. En la obra utilizo un fragmento de un programa de Ars Sonora que realicé sobre el libro "Radiorramonismo", del prof. José Augusto Ventín, también dedicatorio de la pieza.

Si en **Radiorramón** se empleaban sonidos de la radio de 1930 junto a otros posteriores que daban como resultado una "falsa arqueología sonora", en la siguiente, titulada **Rue Mortley** y dedicada a la radioartista y documentalista australiana Kaye Mortley, la radio es también protagonista, a partir de una pieza de dicha autora, que me sirve para recrear el ambiente de una calle parisina inexistente que llevaría su nombre.

Audio: C27: **Rue Mortley**

Iges: Ahora un poco de música. En primer lugar, Música con errores.

Audio: C28: **Música con errores**

Iges: Cuando escuchamos errores en una música solemos deducir que está siendo interpretada en vivo, que no es una grabación. Aquí esa suposición no sirve. Mi **Música con errores**, dedicada al pianista Jean-Pierre Dupuy y a la gestora cultural Pilar González Lafita, presenta leves enarmonías, cambios de ritmo y otras irregularidades entre las tres voces de una misma melodía. Cabe preguntar si el resultado, pese a todo, es o no bello. Y quizá sí, entonces, verdad ha de equivaler a belleza, como querían los clásicos.

Otro tipo de tensión alimenta la siguiente obra, **Pink Noise Poem**.

Audio: C29: **Pink Noise Poem**

Iges: El artista sonoro Gerald X. Jupiter-Larsen escribía consonantes aleatoriamente en su máquina de escribir haciendo un paralelismo visual entre lo que escribía y el impacto que le causaba mirar una pantalla de TV analógica sin emisiones. Eran dos plasmaciones de un ruido visual que, hasta donde yo sé, él nunca llegó a comparar acústicamente. Y es lo que me propuse hacer en esa pieza que le dedico, en la que el típico ruido rosa asociado al barrido de señal de TV va borrando poco a poco una voz sintética de ordenador que lee consonantes al azar. O sea, lo analógico y lo digital reunidos y confrontados en un juego entre dos procesos aleatorios.

La próxima pieza se titula **Dúo** y de ella solo diré que está dedicada al artista sonoro mexicano Manuel Rocha Iturbide y al trombonista Carlos Gil Ferrer.

Audio: C30: **Dúo**
(dejar 4" entre una pieza y otra)
C31: **silencio mecanico**

Iges: La última obra estaba realizada con un objeto sonoro y visual: la caja de música que en 2011 hicieron María de Alvear y Miguel Ángel Tolosa, a quienes va dedicada. Una caja supuestamente silenciosa, aunque aquí hemos comprobado que no lo es, y cuyo funcionamiento acotaba un tiempo de silencio. Ese objeto llevaba por título QUOTING CAGE 4'33".

Ya dijo precisamente John Cage que el silencio no existe. Quiero creer que lo que da sustancia y tensión a mi **Silencio mecánico** y a la caja de música en la que se apoya no es sólo lo que hay sino sobre todo lo que falta.

Con las tres piezas que siguen concluía la present-acción de mis Dedicatorias el 14 de noviembre del pasado año en la Sala Raval, aquí en Barcelona, en el Festival Zeppelin; con ellas se cierra también este programa. Durante la primera yo lanzaba quince pequeñas piedras sobre una cartulina blanca, en referencia a lo que cuenta Cage sobre el jardín de Ryoanji, en Kyoto. En el segundo minuto, iba trazando con un lápiz el contorno de cada una; durante el minuto final recogía y guardaba las piedras una tras otra, y mostraba luego al público los rastros de la acción que quedaban sobre la cartulina. Como metáforas del paso del tiempo y de las huellas en la memoria, que son en definitiva las sustancias inmateriales de mis DEDICATORIAS.

Audio: C32: **BCN_fin** **3'20"**

Cage in Ryoanji (y las demás, con presentación de Pilar Subirá)

Presencias en la Alhambra

Infinito