

Descripciones de obras

Louis Andriessen

Workers Union

1975

Workers Union es un movimiento sinfónico compuesto para un ensamble variable de un grupo de instrumentos que suenen fuerte. La pieza es melódicamente indeterminada, sin clave ni melodía definida. La cantidad de repeticiones es *ad libitum*. Se les pide a los intérpretes que hagan que la pieza suene disonante, cromática y con frecuencia: agresiva. “La obra tendrá éxito”, señala Andriessen, “solo en el momento en el que cada intérprete toque con tal intención que su parte sea esencial; tal como en el trabajo político”. — MCASB

Ei Arakawa & Christian Naujoks

Warmhole Starshine

2017

Warmhole Starshine es una partitura basada en instrucciones. El primer acto invita a los intérpretes a usar sus manos y su glúteo para generar sonido. En el segundo acto, se añaden instrumentos a la pieza y los músicos se mueven alrededor del espacio siguiendo una coreografía circular.

Cory Arcangel

24 Dances for the Electric Piano

2014

24 Dances for the Electric Piano consiste en 24 variaciones continuas del mismo tema, dando a la pieza la sensación de una fiesta de duración indeterminada. Arcangel hace referencia a la música electrónica de baile (EDM) y a su enfoque rítmico simple y repetitivo.

John Baldessari

Baldessari sings LeWitt (4th Edition)

2012

En 1972, el artista conceptual John Baldessari hizo un video como tributo al artista minimalista Sol LeWitt, cantando algunas de las instrucciones y textos teóricos escritos por LeWitt. Tiempo después, este experimento fue transcrito a una partitura musical. Esta partitura funciona como material base para que los artistas de Kunsthalle for Music interpreten esta pieza.

Jonathan Bepler

11 Stages of Engagement

Drum Set Rest

2018

El compositor Jonathan Bepler se enfoca en aquellos momentos imperceptibles en la exhibición de un guión musical. En Kunsthalle for Music, Bepler se enfoca en la transición de las diferentes piezas del repertorio. Bepler ha desarrollado un kit de herramientas como composición para el ensamble, donde ciertas acciones musicales y gestos discretos activan el tiempo entre las piezas.

Comisionada por Kunsthalle for Music

Wojtek Blecharz

Mantra

2016

Compuesta por Wojtek Blecharz, *Mantra* es una pieza para la voz humana, que invita a los artistas a usar las limitaciones de su propio cuerpo (por ejemplo la duración de un respiro) para generar sonidos. Esta pieza es un ejercicio social de estar entre nosotros, reaccionar entre nosotros, escuchar entre nosotros.

Cornelius Cardew

The Great Learning, Paragraph 7

1971

The Great Learning es una obra en siete partes o párrafos, basados en las traducciones de Confucio hechas por el poeta imaginista Ezra Pound. Esta obra propició la formación de la Scratch Orchestra, un ensamble musical experimental que entre 1969 y 1972 viajó alrededor de Gran Bretaña y otras partes, planteando la pregunta “arte para quién”. Es en esta línea que Kunsthalle for Music revive y reinterpreta el párrafo 7 de esta pieza. — MCASB

Sandhya Daemgen

Unsung Future

2018

Unsung Future es una pieza de canto concebida por Sandhya Daemgen junto al y para el primer ensamble de Kunsthalle for Music del Witte de With, Rotterdam 2018. La pieza consiste en la construcción/deconstrucción de un coro de voces, permitiendo y restringiendo el deseo individual y en un diálogo con una arquitectura y espacio particulares a un sitio en específico.

Nigel Deane

Landscape, oil on canvas: Lake Los Carneros at Sunset

2019

David Michael DiGregorio & Sung Hwan Kim

Picidae

2014

Picidae es una canción inspirada por el poema homónimo de Sung Hwan Kim, que también aparece en su libro *Talk or Sing* (2014). Fue compuesta y cantada por primera vez por el compositor y cantante David Michael DiGregorio,

también conocido como *dogr*, para la presentación *Watermelon Sons*, dirigida por Sung Hwan Kim.

Marcel Duchamp

Erratum Musical

1913

“Una forma de estudiar música: estudia Duchamp,” dijo alguna vez John Cage. Duchamp originalmente escribió su *Erratum Musical* para tres voces. Cada artista elegía aleatoriamente notas de un sombrero, cuyo número y rango coincidían con su capacidad vocal (de canto). Las notas eran cantadas en el orden en el que habían sido elegidas, haciendo de esta obra un ejemplo temprano de música aleatoria: el sonido de la obra está puramente basado en la posibilidad. La letra de la canción está tomada de la definición de diccionario de la palabra en francés ‘imprimer’ (que significa, hacer una impresión).

Julius Eastman

Stay On It

1973

Esta pieza del compositor Julius Eastman es un buen ejemplo de la aproximación repetitiva y minimalista hacia la música. Mientras que algunas de sus estructuras recuerdan los patrones de la música pop, debido a la naturaleza de la partitura, la pieza eventualmente se transforma en un muro alegre, sónico y cacofónico.

Tim Etchells

Of Sound Body

2017

Esta composición se genera a partir de una serie de palabras dadas, cada una indicando un sonido que es o puede ser producido por el cuerpo humano. Cada músico hace un sonido en relación a la indicación de las palabras, siempre respondiendo a un máximo de cuatro palabras al mismo tiempo. Los músicos pueden elegir mantenerse en silencio por un periodo indefinido en cualquier momento de la pieza.

Philip Glass

Two Pages

1968

Two Pages es un estudio sobre la elongación y subsecuente contracción de una simple línea musical. Forma parte de la exploración de Philip Glass de lo que llamo “el proceso aditivo”. Al respecto de este proceso dice: “Una figura simple puede expandirse y contraerse en múltiples maneras, manteniendo la misma configuración melódica pero, debido a la adición de una nota, se transforma en una forma rítmica diferente”.

Jordan Glenn

Pith

2019

Dominique Gonzalez-Foerster

séance for an ensemble and chairs

2018

El artista visual Dominique Gonzalez-Foerster aprovecha la sensibilidad individual de los miembros del ensamble así como los espíritus y los fantasmas de la música que ellos pueden invocar de manera colectiva. Los músicos organizados en un montaje como de sesión espiritista, eligen el nombre de un compositor o músico fallecido y juntos, a través de la improvisación grupal, evocan el espíritu de esa persona.

Commissioned by / Comisionada por Kunsthalle for Music, Witte de With

Andreas Greiner & Tyler Friedman

Multitudes

2014/2017

Greiner y Friedman concibieron la pieza *Multitudes* enteramente a través de una aproximación matemática. Derivada de la instalación de un piano Disklavier controlado por computadora, los músicos trasladan su pieza original a los instrumentos del ensamble de Kunsthalle for Music. La pieza evoluciona mientras los intérpretes tocan tantas notas puedan, alcanzando el agotamiento y llegando a un clímax inesperado.

Composición: Tyler Friedman, 2014/2017

Concepto: Andreas Greiner & Tyler Friedman, 2014

Originalmente desarrollado para la instalación de Andreas Greiner

Transcrito en 2017 para Kunsthalle for Music

Charles E. Ives

The Unanswered Question

1906

Por su sonido, esta pieza pareciera ser una de las más "clásicas" del repertorio de Kunsthalle for Music. No obstante, su ejecución es menos tradicional. Todos los músicos se encuentran repartidos a lo largo del espacio, idealmente fuera de la vista del otro y tocando a diferente tempos.

Hassan Khan

BEFORE THE AFTER a translation of an excerpt from the soundtrack of 'Before The Revolution' through a set of instructions

2017

La contribución de Hassan Khan al repertorio de Kunsthalle for Music es la traducción de un fragmento de la banda sonora que compuso para el performance *Before The Revolution* (2017) de Ahmed El Attar, una obra sobre la reciente inestabilidad política en Egipto.

Sora Kim

Breathe

2017

Sobre esta obra, la artista dice: “Te estoy pidiendo que respires. Te estoy pidiendo que respires instrumentalmente/vocalmente. Te estoy pidiendo que continúes respirando y respirando instrumentalmente/vocalmente. Pero no te estoy pidiendo nada sobre cómo comienza o termina. Respira uno tras otro (o los otros), luego otro (o los otros), nuevamente otro (o los otros)”.

Lea Letzel

SONS SANS SENS

2014

La pieza de Lea Letzel revela y juega con las similitudes que existen entre tejer y la música. Sus instrucciones musicales siguen las descripciones técnicas de los patrones de tejido y se enfocan en las similitudes que hay en común entre el vocabulario utilizado por tejedoras y músicos. La similitud visual entre los hilos longitudinales o de urdimbre y el equipo de músicos es particularmente notable, pero también lo es la terminología musical usada por los dos sistemas de notación. Las tejedoras también hablan de una partitura y del telar como su instrumento.

Ranjana Leyendecker

Les Vingt Minutes

2017

Christian Marclay

Shuffle

2007

Shuffle es una baraja de cartas que puede usarse como una partitura musical.

Instrucciones: Revuelve la baraja y saca tus cartas. Crea una secuencia utilizando tantas o menos cartas quieras. Juega solitariamente o con otras personas. Inventa tus propias reglas. El sonido puede ser generado o simplemente imaginado.

Ari Benjamin Meyers

Anthem

2017

La afirmación “La música no es”, tomada del manifiesto de Kunsthalle for Music, es estirada y recortada por Meyers para su pieza *Anthem*. Escrita para Kunsthalle for Music, la canción pide dar continuidad al cuestionamiento del estado de la música, tal como hace la institución. ¿Qué puede ser la música, qué debería de ser o qué será?

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Ari Benjamin Meyers

Duet

2014

Duet de Ari Benjamin Meyers consiste de dos partes para dos cantantes. Una parte ha sido etiquetada “Yo” y la otra parte ha sido etiquetada “Tú”. La pieza existe no sólo como la música que se interpretará sino también (e igualmente importante) como el momento que se crea entre la individualidad del yo y el nosotros y cualquiera que esté viendo la pieza (aunque la audiencia es prescindible). La pieza es una serie en curso sobre los momentos fugaces, mediados por instrucciones establecidas (la partitura).

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Ari Benjamin Meyers

Elevator Music

2016/2018

Elevator Music es un homenaje a los lugares de transición usual y lastimosamente ignorados por el reino de la cotidianidad humana. La pieza transforma las expectativas de lo aburrido y de lo vano tal como se presentan en el proceso de transitar estos espacios, permitiéndole a Meyers resaltar los momentos de la cotidianidad ordinaria a través de la explotación de las posibilidades performativas de los minutos perdidos.

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Ari Benjamin Meyers

Manifesto

2017

Un texto programático escrito por Meyers en alusión al género literario del manifiesto artístico, típico de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX. Originalmente concebido para anunciar el proyecto en curso *Kunsthalle for Music*, el texto puede presentarse en diversas maneras, como por ejemplo, ajustado en términos de materialidad, lenguaje, forma y escala. El encabezado del texto dice: “La música no es lo que parece”. En las exhibiciones donde el texto figura, generalmente, éste se convierte en la base de performances donde los intérpretes lo leen en voz alta, en partes o en su totalidad, ya sea de manera individual o grupal. — JS

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Ari Benjamin Meyers

Serious Immobilities (workshop version)

2013/2016

El título *Serious Immobilities* hace referencia a las instrucciones que Erik Satie escribió en la partitura original de su pieza *Vexations* (1893): “Para poder tocar el tema 840 veces sucesivamente, sería recomendable prepararse a sí mismo de antemano, y en el silencio más profundo, a través de fuertes inmovilidades”.

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Ari Benjamin Meyers

Untitled for Choir (Beating Time)

2015

La composición consiste en ocho voces para un coro o ensamble de directores. En la partitura, solamente se encuentra anotada la dirección; de esta manera, la acción tiene su lugar en el silencio. Las partes también pueden ser actuadas de manera individual. El movimiento y la posición de los intérpretes en el espacio también forman parte de la partitura. — JS

Cortesía del artista y Esther Schipper, Berlín

Jonathan Monk

My Mother Cleaning My Father's Piano originally performed by Rita Monk in Leicester, England in 2001

2001

La pieza para piano de Jonathan Monk documenta el sonido generado por el trabajo cotidiano de su madre de limpiar. Al frotar una tela sobre las teclas, y limpiarlas minuciosamente una por una, una mezcla de sonidos cacofónicos y armónicos se produce.

Transcrita por Augustin Maurs

Pauline Oliveros

The Tuning Meditation

1971

Sobre esta obra, la artista dice: “La forma de cada meditación surge de la naturaleza de los lineamientos de la partitura y de la interacción dinámica entre los miembros de la orquesta. No hay melodía, ni armonía ni métrica. La dirección se orienta a través del sonido”. *The Tuning Meditation* une a la comunidad a través del sonido.

Copyright / Derechos de autor 1996 Deep Listening Publications – ASCAP

Yoko Ono

Sky Piece to Jesus Christ

1965/2017

Sobre esta obra, la artista dice: “La historia de la música occidental puede ser separada entre a.C. (antes de Cage) y d.C. (después de Cage). Tuve la fortuna de encontrarme con él en la montaña rusa de mi vida. Nosotros, los artistas del “downtown” lo llamábamos J.C., por Jesucristo... no directamente a él, pero cuando hablábamos entre nosotros sobre él. Él fue un buen amigo y lo extraño”.

Laure Prouvost

A Car Track

2017

Originalmente, la artista visual Laure Prouvost escribió esta letra como la banda sonora de uno de sus videos. La canción está escrita desde la perspectiva de un automóvil, dándole voz lírica a un objeto inanimado. Ahora, el ensamble se ve retado a interpretar una canción que no fue pensada para ser cantada por voces humanas.

Steve Reich

Clapping Music

1972

Steve Reich compuso esta pieza, ahora icónica de la música minimalista, desde el deseo de crear música que no necesitara de instrumentos más allá que el cuerpo humano. La pieza está inspirada en la tradición flamenca e incorpora algunas de sus cualidades rítmicas.

Terry Riley

In C

1964

In C es una pieza compuesta por Terry Riley para un número indefinido de intérpretes. Riley sugiere que “de ser posible, lo ideal es tener un grupo de cerca de 35 personas, pero que la pieza también puede funcionar para grupos más pequeños o más grandes”. *In C* es una serie de fragmentos melódicos cortos, que responden a los sonidos que han dominado la música moderna por más de sesenta años. Esta pieza suele ser citada como la primera composición minimalista.

Anri Sala met / with Franz Ferdinand

Ulysses

2007

Esta pieza, escrita para un baterista por los artistas visuales Anri Sala y Jeremy Millar, está basada en una canción inédita del grupo de rock Franz Ferdinand. Mientras que el baterista escucha la melodía original en unos audífonos, éste interpreta la partitura provista por Sala y Millar. Esto permite que un sólo aspecto de la pieza, el sonido de la batería, sea disfrutada espacialmente, mientras que la totalidad de la melodía debe ser imaginada.

Escrita en conjunto con Jeremy Millar

Cortesía del artista & Hauser & Wirth

Erik Satie

Vexations

1893

El reconocido compositor Erik Satie añadió una nota en la partitura de esta pieza que decía: “Para poder tocar el tema

840 veces sucesivamente, sería recomendable preparase a sí mismo de antemano, y en el silencio más profundo, a través de fuertes inmovilidades”. A partir de la década de 1960, este texto ha sido mayoritariamente interpretado como la instrucción de que la partitura debe ser tocada 840 veces – aunque tal vez ésta no haya sido la intención de Satie. El 9 de septiembre de 1963, John Cage produjo la primera interpretación maratónica musical de esta obra. En lugar de seguir la interpretación tradicional, Kunsthalle for Music presenta una versión simplificada y escueta de la partitura.

SUPERFLEX

Tools/Animal Scratch

1999

El colectivo SUPERFLEX produjo una banda sonora de setenta minutos que consiste enteramente de sonidos animales. El disco de vinilo se convierte en una fuente de materia prima para los DJ que son invitados a mezclarlo con sus propios discos, permitiendo que sonidos animales aleatorios interfieran con aquello que están tocando.

Todos los sonidos provienen de animales

Producido por SUPERFLEX, August Engkilde & Kruzh'em

James Tenney

Koan

1986

The Residents

The Kiss of Flesh

1988/2018

The Kiss of Flesh es una pieza de *God in Three Persons*, una ópera de rock y un álbum conceptual originalmente pensado para ser lanzado en una variedad de “sabores”. Cuatro versiones fueron creadas: el álbum, una versión de la banda sonora sin narración y dos sencillos, cada uno con una perspectiva diferente de la música. Si bien al comienzo la firma de música que representaba al grupo se rehusó a grabar algo más que el álbum original, eventualmente cedió y también grabó el álbum de la banda sonora.

Commissioned by / Comisionada por Kunsthalle for Music

marta tiesenga

ANNO1366

2017

marta tiesenga

diatom(1)

2019

Guido van der Werve

Paeon (The Present Moment) (excerpts)

2015/2018

Un peán es una canción o poema lírico que expresa triunfo o gratitud. En la Grecia antigua, el peán era usualmente presentado por un coro, aunque existen algunos ejemplos que parecen haber sido pensados para una sola voz. El videoartista Guido van der Werve compuso *Paeon (The Present Moment)* para ser la banda sonora de su video en tres canales *Nummer zestien, the present moment*, donde el artista se enfoca en momentos de acción que involucran la reacción intuitiva y el impulso.

Andre Vida

For Three Mobile Musicians In a Stairwell

2014

Con esta pieza basada en instrucciones, el compositor Andre Vida solamente provee tres notas y una cadencia. Tres músicos se colocan en tres niveles diferentes de una escalera, tocando su respectiva nota y moviéndose entre los pisos del inmueble. Al cruzarse entre ellos, los músicos tienen que cambiar el ritmo de manera que éste se mantenga fiel a su identidad en relación al espacio.

Ryan Wieghard

Glide Structures II

2019

Garrett Wingfield

Pitchers

2019