

Vang

Vang III. Músicas en vanguardia

Vang III es un ciclo mensual focalizado en la exploración de nuevos discursos sonoros. Vang III transita por la música contemporánea, la improvisación libre, el arte sonoro o la performance, por el presente y por el pasado, tratando de acoger y proponer diversas formas de sonar, de escuchar o de percibir.

Vang III se centra en dos líneas de acción: los objetos y la memoria. Objeto deriva de *ob* (sobre, encima) y *iectus*, de *iacere* (arrojar, lanzar, echar). Normalmente, se asume que es eso "puesto delante", aquello que se opone al sujeto, que está "arrojado" al mundo y con el que tenemos que lidiar. Tradicionalmente, los objetos musicales eran medios para la expresión de un sujeto creador. No interesaba tanto el objeto como la idea que portaba. Un violín era relevante en tanto podía expresar con más o menos tino las ideas que el compositor quisiera formular a través de él. A partir del siglo XX, la capacidad de sonar de los objetos adquiere otra dimensión, más allá de la de generar sonidos, musicales o no. Pierre Schaeffer, uno de los primeros teóricos en pensar sobre estas cuestiones, hablaba del "lenguaje de las cosas". Para él, la lingüística tradicional –y con ella la música– habrá estudiado "los objetos sonoros como portadores de conceptos abstractos", basándose en la "dualidad permanencia-variación". Sin embargo, la atención a ese "lenguaje de las cosas" abría un mundo de escucha desde la indiferencia y la impenetrabilidad. El objeto que suena no tiene una forma de sonar antropomórfica, sino que más bien siempre suena como una pregunta para los límites de la escucha humana. El foco se pone en el qué suena, y no (solo) en la capacidad para ser medio del contenido conceptual. La paulatina conquista del cuerpo, uno de los logros del pensamiento desde los años 70, también se había centrado en los cuerpos humanos. Poco a poco, las prácticas artísticas han puesto el acento en otros cuerpos. Los objetos, que articulan nuestros espacios cotidianos y, normalmente, son tratados con indiferencia, abren otras interacciones impensadas cuando se pone en suspeso esa cotidianidad y se resignifican, sin exigirles que porten un mensaje, sino que pongan en vibración la materia.

El sonido tiene y no tiene al tiempo. Sigue en, con, a través, a pesar de él. El tiempo, que es una organización emocional, medida, des-medida, antropomórfica, mecánica y –al menos– relativa, es experimentado de forma muy distinta en el sonido, donde es posible la repetición, la dilatación, la pausa o la interrupción, que en la vida cotidiana, donde nos aferramos a lo lineal y lo causal (pasado, presente, futuro). El sonido, así, desmiente la organización meramente cronológica de la vida. No siempre hay un orden en el tiempo. Ni tampoco un sentido. Se podría incluso decir que el sonido propone un tiempo nuevo que revuelve aquello que derivamos de la organización cronológica del tiempo, como la puntualidad, la ordenación y jerarquización de experiencias (los recuerdos y las expectativas) –poniendo así en suspeso la emoción vinculada a cada forma de jerarquía– o la supuesta simetría entre instantes. En concreto, en esta edición de Vang III, el tiempo fijado, la memoria, o la posibilidad de fijarlo, serán protagonistas. El sonido, que tiene el tiempo al mismo tiempo que lo pierde, permite pensar en el legado, la relación con la historia o el recuerdo como una ausencia o como cifra de una presencia que se ha desvanecido. Theodor Reik señalaba que "la función de la memoria consiste en proteger las impresiones; el recuerdo mira a su disolución. La memoria es conservadora esencialmente y el recuerdo, en cambio, es destructivo". En ese cruce entre conservación y destrucción se encuentra el sonido. Es ahí donde nos dirigimos.

Comisarios: Alberto Bernal, Marina Hervás y Anna Margules

Vang III. Avant-Garde Music

Vang III es un monthly cycle that focuses on the search for and exploration of new sound discourses. Vang III moves through contemporary music, free improvisation, sound art or performance, through the present and the past, trying to welcome and propose different ways of sounding, listening or perceiving.

Vang III concentrates on two lines of action: objects and memory. "Object" derives from "ob" (above) and "iectus", from "iacere" meaning to throw, hurl (eject). Normally, it is assumed that it is that something that is "put in front", opposed to the subject, "thrown" into the world, and with which we have to deal. Traditionally, musical objects were means of expression of creative subjects. The object was not as interesting as the idea it conveyed. A violin was relevant insofar as it could more or less accurately express the ideas that the composer wanted to formulate through it. From the 20th century onwards, the sonic capacity of objects has acquired another dimension, beyond that of generating either musical or non-musical sounds. Pierre Schaeffer, one of the first theoreticians to reflect on such matters, spoke of the "language of things". In his opinion, traditional linguistics – and with it music – has studied "sonic objects as carriers of abstract concepts", based on the "permanence-variation duality". However, attention to this "language of things" opened up a world of listening founded on indifference and impenetrability. An object that makes a sound does not have an anthropomorphic sonic form, rather it always sounds more like a question for the limits of human listening. The focus is on that which sounds, and not (only) on the ability to be the medium of conceptual content. The gradual conquest of the body, one of the achievements of thought since the 1970s, had also focused on human bodies. Artistic practices have gradually put the accent on other bodies. Objects, which articulate our everyday spaces and are – normally – treated with indifference, open other unthought-of interactions when this ordinariness is put on hold and they are given new meaning, without demanding that they carry a message, rather that they set matter vibrating.

Sound has and does not have time. It happens in, with, through, despite it. Time, which is an emotional, measured, dis-measured, anthropomorphic, mechanical and – at the very least – relative organisation, is experienced very differently in sound, where repetition, dilation, pause or interruption are possible, as opposed to in everyday life, where we cling to the linear and the causal (past, present, future). Sound, thus, belies the merely chronological organisation of life. There is not always an order in time. Nor a meaning. We might even say that sound proposes a new time that shakes up all that we derive from the chronological organisation of time, such as punctuality, the ordering and ranking of experiences (memories and expectations) – thus putting on hold the emotion associated with each form of hierarchy – or the supposed symmetry between moments. Specifically, in this edition of Vang III, fixed time, memory, or the possibility of fixing it, will be the protagonists. Sound, which has time at the same time as it loses it, allows us to think of legacy, the relationship with history, or memory as an absence or as a figure of a presence that has vanished. Theodor Reik pointed out that "the function of memory is to protect our impressions; reminiscence aims at their dissolution. Memory is essentially conservative and reminiscence, on the other hand, is destructive". At the crossroads between conservation and destruction, we find sound. That's where we're going.

Curators: Alberto Bernal, Marina Hervás and Anna Margules

2019

MARTES 29 DE OCTUBRE 20:00 H
TUESDAY, OCTOBER 29TH

Peter Bosch y / and Simone Simons

"Transformar la energía potencial de objetos, hoy en día muertos, pero de mucho significado en su época", así es como describen Peter Bosch y Simone Simons el proceso que buscan en sus obras e instalaciones, y en concreto en "Último Esfuerzo Rural", que presentarán como apertura de Vang III, y en la que se parte de la resonancia que crean vibradores industriales introducidos en viejos calderos, embudos o cátodos del mundo rural. Junto a ella, presentarán también una nueva creación a partir de diversos sonidos acuáticos captados en directo por hidrófonos.

"To transform the potential energy of objects, today dead, but of great significance in their time", this is how Peter Bosch and Simone Simons describe the process they seek in their works and installations, and specifically in "Last Rural Effort" ("Último Esfuerzo Rural"), which they will present as the opener to Vang III. In it, they start out from the resonance that industrial vibrators create when they are introduced into old boilers, funnels or jars of the rural world. At the same time, they will present a new creation based on various aquatic sounds captured live by hydrophones.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 20:00 H
THURSDAY, NOVEMBER 21ST

Tosya Suzuki y / and Tadashi Tajima

La música tradicional japonesa y la música contemporánea irrumpen en Madrid con este concierto en donde el shakugashí y las flautas de pico plantean un diálogo particular. Entre encuentros y desencuentros, la interacción entre dos de los más grandes virtuosos del mundo en este tipo de repertorio nos llama a reflexionar, no solo sobre el origen y la conexión de las llamadas "técnicas extendidas instrumentales" de la música de hoy y la música japonesa, sino que conduce a preguntarnos qué es lo que se extiende realmente.

Traditional Japanese music and contemporary music take Madrid by storm with this concert in which the shakugashí and recorders propose a singular dialogue. Between encounters and disencounters, the interaction between two of the world's greatest virtuosos in this type of repertoire not only invites us to reflect on the origin and connection between the so-called "extended instrumental techniques" of today's music and Japanese music, but it also leads us to wonder what it is that is really being extended.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE 20:00 H
THURSDAY, DECEMBER 19TH

Silvia Márquez y / and María Martínez Ayerza

En España es todavía muy frecuente asociar el binomio flauta de pico y clave con el repertorio historicista y, específicamente, con el barroco. Estas grandes intérpretes se unen para realizar un programa que desabulta entre el pasado y el presente. Alteran sin problemas esta primera asociación y muestran cómo, de todos los instrumentos utilizados en ese tipo de música, la flauta de pico y el clave sean quizás los que más han logrado hacerse un nuevo camino en los siglos XX y XXI, a favor de una música sin fronteras entre tradición y modernidad.

In Spain, the binomial recorder and harpsichord is still frequently associated with a historicist repertoire and, specifically, with the Baroque. These great interpreters come together to create a programme that meanders between the past and the present. They effortlessly alter this initial association and they demonstrate how, of all the instruments used in this type of music, the recorder and the harpsichord are the ones that have perhaps best managed to forge a new path in the 20th and 21st centuries, in favour of music devoid of frontiers between tradition and modernity.

2020

JUEVES 23 DE ENERO 20:00 H
THURSDAY, JANUARY 23RD

Ricardo Descalzo

Preparar un piano consiste en introducir objetos de todo tipo dentro del piano para modificar su sonoridad. Se modifica también en este proceso el destino del instrumento, glorificado en el siglo XIX como centro de la vida musical burguesa y su relación con el mundo. Atender a los objetos cotidianos es adentrarse en la fuerza de lo pequeño, lo inesperado de lo normal. Ricardo Descalzo busca micromundos dentro del piano y nos invita a presenciar en vivo el proceso de su exploración.

Preparing a piano consists of inserting all manner of objects into it to modify its sonority. This process also modifies the destiny of the instrument, glorified in the 19th century as the centre of bourgeois musical life and its relationship with the world. To listen to everyday objects is to delve into the strength of the small, the unexpected of the normal. Ricardo Descalzo searches for micro worlds within the piano and invites us to witness his exploratory process in person.

JUEVES 20 DE FEBRERO 20:00 H
THURSDAY, FEBRUARY 20TH

Hanna Hartman, Wade Matthews y / and Luz Prado

Un doble programa que propone un diálogo en el que conviven obras para cinta, la exploración en vivo de objetos amplificados y la improvisación. Tres formas de entender los objetos como cuerpos de acción: el del soporte fijo cuyo proceso sonoro surge del daño que se le infinge, los sonidos ocultos de los objetos que creemos mudos, y los improvisadores convertidos en objetos del tiempo, que se expone como promesa de lo radicalmente nuevo y abierto.

A double programme that proposes a dialogue in which works for tape, the live exploration of amplified objects and improvisation coexist. Three ways of understanding objects as bodies of action: that of the fixed support whose sonic process arises from the damage inflicted upon it, the hidden sounds of objects that we believe to be mute, and improvisers turned into objects of time, exposed as a promise of what is radically new and open.

JUEVES 19 DE MARZO 20:00 H
THURSDAY, MARCH 19TH

Yuko Kakuta y / and Yukiko Sugawara

A través de la formación de voz y piano, Yuko Kakuta y Yukiko Sugawara realizarán un recorrido a través de diferentes obras ya históricas (Schönberg, Webern o Nono), que convergirán en el *Got Lost* de Helmut Lachenmann, una extensa obra que oscila entre timbres belcantísticos que se sumergen en la resonancia del piano y la búsqueda de nuevas sonoridades de la voz. Del mismo Lachenmann podrá también presenciarse el estreno en España de su *Berliner Kirschblüten*, unas variaciones para piano basadas en la canción popular japonesa Sakura.

Through a voice and piano ensemble, Yuko Kakuta and Yukiko Sugawara will undertake a journey through different historical works (Schönberg, Webern or Nono), which will converge in Helmut Lachenmann's *Got Lost*, an extensive work that oscillates between bel canto timbres that immerse themselves in the resonance of the piano and the search for new vocal sonorities. We will also be able to witness the Spanish premiere of Lachenmann's *Berliner Kirschblüten*, piano variations based on the Japanese folk song Sakura.

JUEVES 23 DE ABRIL 20:00 H
THURSDAY, APRIL 23ST

DieOrdnungDerDinge

Las partituras se han entendido tradicionalmente como objeto desde el que construir buena parte de la historia de la música. Fetichizadas, se considera que son testimonio fijado para la eternidad de grandes ideas de genios. Lo que queda en una partitura es aparentemente innegable. Hace un siglo que se han comenzado a poner en duda estas creencias. La partitura es una huella, una pauta, un trazo, una sugerencia, un punto de partida y llegada, un soporte entre otros, quizás una nada. Escucharemos el proceso de su desacralización de la mano del ensemble berlínés DieOrdnungDerDinge, que conjugan la interpretación con la performance.

Scores have traditionally been understood as an object from which to build a substantial part of the history of music. Turned into fetishes, it is considered that they bear testament to the great ideas of geniuses for all eternity. What is left on a score is apparently undeniable. A century ago, these beliefs began to be called into question. The score is a trace, a pattern, a stroke, a suggestion, a point of departure and arrival, one support among others, perhaps a nothing. We will listen to the process of its desacralization courtesy of the Berlin ensemble DieOrdnungDerDinge, which combines interpretation with performance.

JUEVES 21 DE MAYO 20:00 H
THURSDAY, MAY 21ST

Phace Ensemble y / and Peter Ablinger

Desde la escucha, y no tanto desde el sonido en sí; desde nuestra manera de relacionarnos con los sonidos y su memoria, y no tanto de su materialidad. Tales son algunos de los principales puntos de partida del trabajo del compositor austriaco Peter Ablinger, uno de los más singulares e influyentes de los últimos 20 años, siempre poniendo en cuestión nuestros hábitos de escucha y señalando hacia nuevas poéticas de lo sonoro. En torno a todo ello oscilará el concierto monográfico que interpretará Phace Ensemble (Vienna), una de las agrupaciones más activas, versátiles y excelentes del momento.

From listening, and not so much from the sound itself; from our way of relating to sounds and their memory, and not so much from their materiality. These are some of the main starting points of the work of Austrian composer Peter Ablinger, one of the most singular and influential composers of the last 20 years, always questioning our listening habits and pointing towards new poetics of sound. All this will be the basis of the monographic concert that the Phace Ensemble (Vienna) will perform, one of the most active, versatile and excellent ensembles of our time.

JUEVES 25 DE JUNIO 20:00 H
THURSDAY, JUNE 25TH

Ensemble Komboï, Gabriel Santander

L'antica pratica ridotta alla moderna música es el proyecto elegido en esta primera convocatoria que lanza Vang III para la creación de una obra nueva a partir del trabajo conjunto entre un ensemble consolidado y un compositor. Se basa, como ellos mismos mencionan, "en la incorporación de instrumentos de la música antigua (chirimía, trompeta barroca, viola da gamba y tecla) en el ámbito de la composición actual, así como la ampliación del repertorio y la experimentación sonora con técnicas extendidas de los mismos". El programa se articula alrededor de obras y trabajo de luces que siguen las dos líneas de acción planteadas en este ciclo: los objetos y la memoria.

L'antica pratica ridotta alla moderna música is the project that Vang III has chosen in this first call for proposals for the creation of a new work based on a joint work between a consolidated ensemble and a composer. It is based, as they themselves tell us, "on the incorporation of instruments from ancient music (the shawm, the Baroque trumpet, the viola da gamba and the keyboard) into the scope of the current composition, as well as on the expansion of the repertoire and sound experimentation with extended techniques of these instruments". The programme is structured around works and lighting work that follow the two lines of action proposed in this cycle: objects and memory.

CICLO DE CONCIERTOS 2019-2020

Auditorio CentroCentro / CentroCentro Auditorium
Conciertos a las 20:00 h / Concerts begin at 20:00
Entrada libre / Free admission

Plaza de Cibeles, 1
28014 Madrid
www.centrocentro.org

#VenAlCentro

Los conciertos contarán con actividades y talleres complementarios que serán anunciados próximamente en las webs centrocentro.org y en talleres.vang.es

The concerts will feature complementary activities and workshops that will shortly be announced on the centrocentro.org and on the talleres.vang.es websites.

CICLO DE CONCIERTOS 2019–2020

vang

Vang III. Músicas en vanguardia / Avant-Garde Music

2019

29 de octubre / October 29th
Peter Bosch y / and Simone Simons

21 de noviembre / November 21st
Tosiya Suzuki y / and Tadashi Tajima

19 de diciembre / December 29th
Silvia Márquez y / and María Martínez Ayerza

2020

23 de enero / January 23rd
Ricardo Descalzo

23 de abril / April 23rd
DieOrdnungDerDinge

20 de febrero / February 20th
**Hanna Hartman, Wade Matthews
y / and Luz Prado**

21 de mayo / May 21st
Phace Ensemble y / and Peter Ablinger

19 de marzo / March 19th
Yuko Kakuta y / and Yukiko Sugawara

25 de junio / June 25th
Ensemble Komboï, Gabriel Santander