

**Jornada de puertas abiertas del
Espacio de creación e investigación sonora - CSIPM
Música electroacústica y arte sonoro**

Jueves 25-abril-2024 de 14:00 a 20:00 horas

ECIS-CSIPM, Laboratorio de música, Plaza Mayor de la UAM, 1ª planta, isla C
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco

Instalación sonora continua en un sistema multi altavoz de las piezas:

<i>La selva ya no Suena</i>	Carole Chargueron	(Francia-México)
<i>Nostophilic AI</i>	Phivos-Angelos Kollias	(Grecia)
<i>Pedro en su laberinto</i>	Mario Mary	(Francia)
<i>Coalescence</i>	João Pedro Oliveira	(Portugal)
<i>Reciso</i>	Matteo Tundo	(Italia)
<i>Miniaturas para piano y Electrónica sin pianista</i>	Pedro Castillo Lara	(México)
<i>Post Anthropocene Record</i>	Edmar Soria	(México)
<i>No. I</i>	Panayiotis Kokoras	(Grecia)
<i>AI Phantasy</i>		

Selección de "Planeta complejo" <muslab.org>

Otras actividades

Visita a las instalaciones a cargo de los profesores José Luis Carles, Ana Vega Toscano y Adolfo Núñez.

Más información en:

<<https://www.facebook.com/ECIS.CSIPM>>

<ecis.csipm@uam.es>

ECIS-CSIPM

El Espacio de Creación e Investigación Sonora (ECIS) es un grupo de trabajo de investigación y un laboratorio de creación y producción en el ámbito del sonido adscrito a la organización y actividades del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) de la UAM. Sus principales objetivos son:

- Estimular la investigación, la reflexión y la creación en el campo del sonido y la música, y el diálogo entre disciplinas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas generando sinergias de cooperación desde el propio contexto académico.
- Apoyar a compositores y artistas en la creación e investigación de sus obras aplicando las nuevas tecnologías de producción e investigación en torno al sonido.
- Promover la formación y docencia en el marco académico universitario.
- Potenciar intercambios nacionales e internacionales entre instituciones equivalentes.
- Difundir las creaciones, investigaciones y producciones realizadas en torno a los nuevos lenguajes, corrientes estéticas y propuestas de las artes sonoras y su relación transversal con otras disciplinas científicas y humanísticas.

Este espacio trata de dar continuidad a las actividades del antiguo LIEM, Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, ubicado hasta 2012 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y dependiente del CDMC (1989-2010) y del CTE (2010-2017) (INAEM-Ministerio de Cultura).

Gracias al interés común en la investigación en torno a la música y el sonido en el que se incorporan el conocimiento y los métodos de disciplinas transversales, se estableció en 2016, mediante un convenio bilateral entre la UAM y el INAEM, la reubicación del espacio y equipamiento del laboratorio en el propio campus de la UAM.

electroacoustic

MUSIC

International

EXHIBITION

MUSLAB

PLANETA COMPLEJO

ARTE CONTEMPORÁNEO

Presentación:

Planeta complejo presenta una selección de diferentes obras Sonoras audiovisuales y fotográficas realizadas por creadores de todo el mundo mediante las cuales se analizan nuestras diferentes identidades culturales a través de una relación de procesos sociales endémicos y de globalización. Un estudio social donde la identidad cultural es vista desde el arte contemporáneo.

La propuesta parte del hecho de que una característica fundamental que posibilita la evolución en la naturaleza es la diversidad, ya que si hay diversidad Hay posibilidades de intercambio genético y de mutación por lo tanto de adaptación a un entorno cambiante este fenómeno se refleja en contextos tanto biológicos como también sociales y culturales.

Así la diversidad garantiza la evolución y la adaptabilidad de ahí la importancia de la identidad cultural y los aspectos endémicos frente a los globales.

**MUS
LAB**

electroacoustic

MUSIC

International
EXHIBITION

MUSLAB

2023

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

Curaduría:

Pedro Castillo Lara

Director de la muestra internacional de música electroacústica MUSLAB, investigador adjunto del Programa Arte Ciencias y Complejidad C3 Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM.

Manolo Cocho

Director del Programa Arte Ciencias y Complejidad C3 Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM.

Jaime Lobato

Investigador adjunto del Arte Ciencias y Complejidad C3 Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM.

Gestión:

Maestro José Cianca Moncayo

Director de Polígono Cultural CNKLAB y de MUSLAB Ecuador.

**MUS
LAB**

electroacoustic

MUSIC

International
EXHIBITION

MUSLAB

2023

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

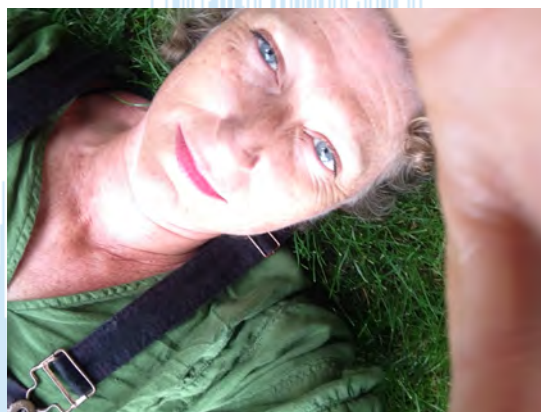
Name /Nombre

Carole Chargueron

Web page

Country / País

Francia-México

About the author /Semblanza del autor

Obtuvo su licenciatura y maestría en musicología tras lo cual ingresó a la clase de música electroacústica en Niza. Viaja a los Estados Unidos para estudiar en CalARTS con Morton Subotnick. Se titula en composición electroacústica en el Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon. Reside en México desde 1998. Es responsable del taller de electroacústica de la Escuela Superior de Música y fue coordinadora de la Academia de Composición de esta escuela. Fue parte de la planta docente del Diplomado transdisciplinario del Cenart "Tránsitos". Fue coorganizadora del festival de música electroacústica "Sismo 04".

Obtuvo varias becas del Fonca así que Ibermúsicas. Es actualmente parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México.

Está particularmente interesada en componer para música electroacústica mixta, piezas acusmáticas, reflexionar sobre la música con su relación con el espacio y como arte escénico.

Title / Título

La selva ya no Suená

Duración / Legth

08:35

Description of the piece /Descripción de la obra

Paisaje sonoro ficticio basado en muestras grabadas en la selva de Costa Rica.

Basado en un artículo que leí hace varios años sobre los sonidos de la selva que se están extinguiendo, La Selva ya no suena propone reunir unas muestras de sonidos de la selva que afortunadamente todavía si suena.

En 2018 fui invitada al festival Mujeres en la Música (Universidad de Costa Rica-San José) para presentar unos de mis paisajes sonoros. Luego hice un pequeño viaje en este país maravilloso por sus ecosistemas muy variados y muy bien conservados.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name / Nombre Phivos-Angelos Kollias

Web page <https://phivos-angelos-kollias.com/>

Country / País Greece

About the author / Semblanza del autor

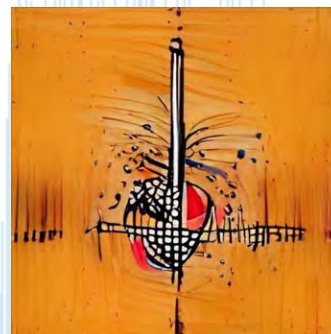
Dr. Phivos-Angelos Kollias explora el potencial creativo de las tecnologías emergentes y su impacto en la sociedad. Sus proyectos suelen adoptar la forma de actuaciones interactivas, realidad virtual o juegos. Ha estudiado música en Cambridge, Londres y París con el apoyo de cuatro fundaciones. Ha recibido siete premios y nueve nominaciones en concursos internacionales, incluido el Premio a la Excelencia en Diseño de Sonido en FIVAR Stories Competition, Toronto. Los proyectos grupales en los que ha participado han ganado doce premios y distinciones, incluido el premio al Juego del año de Apple TV, el premio Gamescom Indie y figuran en las mejores instalaciones de XR de Forbes. Sus proyectos han sido encargados por diversas instituciones internacionales como ZKM (Karlsruhe), German Music Council (Alemania), Musikfonds (Berlín) y Dell Computers (EE.UU.). Sus obras se han interpretado en más de veinte países de todo el mundo en más de setenta conciertos. Sus partituras son publicadas por la editorial parisina BabelScores.

Title / Título Nostophiliac AI

Duración / Legth 10:50

Description of the piece / Descripción de la obra

- Interactuamos diariamente con algoritmos que emulan la percepción humana y la memoria colectiva. Al intentar comunicarse con nosotros, los algoritmos suenan, se ven y se comportan cada vez más como nosotros, reflejándonos nuestra percepción y memoria.
- ¿Qué pasaría si esas herramientas de IA se convirtieran en instrumentos de manipulación al abordar el sentido de identidad del espectador?
- familiaridad usando signos culturales compartidos, tropos o arquetipos?
- Investigamos y exploramos la relación entre la memoria colectiva e individual reflejada y manipulada a través de la IA: el concepto de "objeto encontrado" y su transformación algorítmica de significado.

MUS LAB

MUSLAB / 2023

MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

electroacoustic

Photo / Fotografia

Name /Nombre

Mario MARY

Web page

<http://ipt.univ-paris8.fr/mmary/>

Country / País

France

About the author /Semblanza del autor

Mario MARY es Doctor en "Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes" (Universidad París 8, Francia). Actualmente es Profesor de Composición Electroacústica en la Academia Rainiero III de Mónaco, y Director Artístico del Festival Internacional de Música Electroacústica (Argentina). Entre 2011 y 2019 dirigió los "Rencontres Internationales de Musique Electroacoustique" de Mónaco.

Entre 1996 y 2010 fue profesor de Composición Asistida por Ordenador en la Universidad París 8, donde creó y dirigió el "Cycle de concerts de musique par ordinateurs".

Ha trabajado como compositor-investigador en el IRCAM (AudioSculp, manual de síntesis cruzada).

Mario MARY ha ganado una treintena de premios de composición instrumental, electroacústica y mixta en Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Portugal, República Checa, Polonia, Argentina y Brasil. Ha impartido un centenar de conferencias y cursos en diferentes países de Europa y América Latina.

A través de sus composiciones, ha desarrollado una técnica de orquestación electroacústica y polifonía espacial.

Title / Título

Pedro en su laberinto

Duración / Legth

10

Description of the piece /Descripción de la obra

"Pedro en su laberinto" - Mario MARY

2023 - 10' (versión original en 8 canales)

Dedicada a mi padre

La obra despliega mucha energía a través de un discurso articulado y vital. Las múltiples trayectorias y planos sonoros generan un espacio acústico rico y cambiante alrededor del oyente.

Toda esta complejidad podría vincularse a la vida misma, en la que, sin darnos cuenta, creamos progresivamente nuestros propios laberintos y los terrenos donde se desarrollan nuestros conflictos más profundos.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name / Nombre João Pedro Oliveira

Web page www.jpoliveira.com

Country / País Portugal

About the author / Semblanza del autor

Composer João Pedro Oliveira holds the Corwin Endowed Chair in Composition for the University of California at Santa Barbara. He studied organ performance, composition, and architecture in Lisbon. He completed a Ph.D. in Music at the University of New York at Stony Brook. His music includes opera, orchestral compositions, chamber music, electroacoustic music, and experimental video. He has received over 70 international prizes and awards for his works, including the prestigious Guggenheim Fellowship in 2023, the Bourges Magisterium Prize, and the Giga-Hertz Special Award, among others. His music is played all over the world. He taught at Aveiro University (Portugal) and Federal University of Minas Gerais (Brazil). His publications include several articles in journals and a book on 20th century music theory.

Title / Título Coalescence **Duración / Legth** 11:00

Description of the piece / Descripción de la obra

Coalescence
(2021)

Coalescence is the process of joining or merging of elements to form one mass or whole. In this visual music piece, both visual materials and music join and separate themselves in distinct units, forming shapes and sounds that are the combination of elements joined together.

MUSLAB / 2023

MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name / Nombre Matteo Tundo

Web page https://drive.google.com/file/d/1o dVCXBr67fIY0ZZ2c3ux06pBs_Ekw gkj/view?usp=share_link

Country / País Italy

About the author / Semblanza del autor

Matteo Tundo is an Italian composer of acoustic and electroacoustic music. His primary interest in composition is the perception and cognition of the sound event, the neural mechanisms that lead to the signification of sound. His work is focused on the application of neuroesthetics in musical composition. After his first guitar studies, he devoted himself totally to composition and new technologies, studying at the conservatories of Florence, Parma, Lugano and at the Accademia Santa Cecilia in Rome. His compositions have been played in Italy, Germany, Portugal, Spain, Greece, Switzerland, Austria, United States, Iran, Korea, Japan, Australia, Hong Kong and he participated as composer in international festivals. His compositions have been awarded or recommended in international competitions. His works are published by Edizioni Sconfinate. Since 2020 He has been teaching electroacoustic music in Italian conservatories.

Title / Título Reciso **Duración / Legth** 10:00

Description of the piece / Descripción de la obra

This piece is composed of gradual and slow sound transformations. These evolution zones are abruptly severed at different points, with the intention of exploring the perceptual impact of acoustic fractures. In particular, the idea of spectral fragmentation is developed, each time focusing on different areas of the spectrum, while the overall structure continues its development. The entire piece is therefore developed with contrasting elements, on the one hand a coherent and directional sound evolution, on the other sudden cutting events that destabilize the temporal flow of the composition. In this sense, the piece is part of a broader musical tradition, in which the idea of contrast and tension has been explored through different compositional techniques. However, the cuts always act as junction points from which new transformation zones start, thus building a rhizomatic form.

MUSLAB / 2023

MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre

Pedro Castillo Lara

Web page

<https://www.pedrocastillolara.com/>

Country / País

México

About the author /Semblanza del autor

Pedro Castillo Lara, es compositor, artista multimedia, director de coro y orquesta. Actualmente trabaja como director general en MUSLAB Muestra Internacional de Música Electroacústica. Donde dirige también el conjunto instrumental y el campus de estudios. A su vez, se desempeña como investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, C3 en el proyecto Arte Ciencia y Complejidad.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA/CONACULTA 2019 -2022. Su música abarca diferentes conjuntos instrumentales y medios electrónicos y ha sido interpretada en diferentes países de Europa y América. Como intérprete destaca su trabajo en la dirección de coros y orquesta, improvisación electroacústica, espacialización y proyección sonora de obras electroacústicas.

Title / Título Miniaturas para piano y Electrónica sin pianista **Duración / Legth** 10:00

Description of the piece /Descripción de la obra

Miniaturas 10 11 12 Cuarta parte 2017-2023: Modulación métrica forma abierta.

“Un piano que resuena dentro de un piano que resuena dentro de un piano” .

La idea del proyecto surgió en 2017 a partir de una visita al taller de reparación de pianos. un laudero me mostró diferentes pianos desarmados y en vías de reparación, todos de diferentes marcas y en estados muy distintos. Este contacto con pianos tan diversos y en tan diversos estados, abrió una gran cantidad de nuevas gestualidades y posibilidades sonoras a explorar para mí, y movió al mismo tiempo un encanto e interés de utilizar el instrumento como un intérprete en sí, y así, reinterpretar su papel de interfaz y generador sonoro, y presentarlo también, como un intérprete indirecto, transformador y proyector sonoro que recrea la pieza según su temperamento, dando así un sentido distinto a las gestualidades de la obra en cada interpretación, según el piano que interpreta y el espacio en el que la obra se proyecta. Me interesa proyectar en la obra la imagen una construcción formal sonora donde un piano, resuena dentro de un piano que al mismo tiempo resuena dentro de otro piano en el que nos encontramos dentro como público espectador, pudiendo percibir los distintos planos sonoros generados.

Esta serie de variaciones en tiempo real, forman la parte final de una serie de 12 miniaturas para piano y electrónica en tiempo fijo comenzada en 2017. Busca hacer un estudio temporal y establecer el instrumento como un actor dramático central, regido por un mecanismo condicionado dentro de un sistema abierto al impacto del entorno en el que se encuentra y a la injerencia de las condiciones del medio en el que se desarrolla y romper la linealidad del discurso a través de explorar procesos de transformación, reproducción, intercambio de estructuras temporales y espaciales, de los gestos, sonidos y objetos sonoros, utilizados en el espacio y el tiempo.

MUSLAB / 2023

MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre

Edmar Soria

Web page

<https://soundcloud.com/edmar-soria>

Country / País

Mexico

About the author /Semblanza del autor

He got a PhD. and a Master's degree in Music Technology from UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), a Bachelor's degree in Mathematics from the National Polytechnic Institute and a Master's degree in Applied Economics from UNAM. He is currently on a post-doctorate program on AI (Machine creativity and Deep Learning).

Winner of the Acousmonium INA GRM-Fonoteca Nacional 2016 Competition (France-Mexico), Third Prize from Xenakis Electroacoustic Music Contest 2023 (Greece), winner of the SONOM 2014 competition (International Sound Art Festival, Mexico), finalist of the "Concours International de Composition Electroacoustique SIME 2018" (Lille, France) and scholarship holder of the Programs Creadores Escénicos 2018 (FONCA, Mexico) and Resiliencias Sonoras-Composición Electroacústica 2020 (UNAM Mexico), he has carried out artistic residencies in two of the most important acousmatic music studios in the world: Musique & Recherches (Belgium) and INA GRM (Paris, France).

Title / Título

Post Anthropocene Record
No. I

Duración / Legth

8

Description of the piece /Descripción de la obra

In 1950, Alan Turing published his famous article entitled "Computing machinery and intelligence" in which, among other things, he proposed the so-called "imitation game" in order to establish a type of heuristic with which it would be possible to know whether or not a machine exhibits intelligent behavior. The article begins with the powerful and forceful question: can a machine think?

A little more than 70 years later and after the long road travelled in the study and development of artificial intelligent systems, a new question is proposed here:
Can a machine dream?

In that sense, this acousmatic work represents (from a speculative point of view) the experiential record of the first machine that was able to dream, some time ahead in a unknown future. And so, this works place us at the first person's perspective of its first dream.

MUSLAB / 2023

MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Panayiotis Kokoras

Web page <https://www.panayiotiskokoras.com/>

Country / País Greece

About the author /Semblanza del autor

Kokoras is an internationally award-winning composer and computer music innovator, and currently Professor of composition and CEMI director (Center for Experimental Music and Intermedia) at the University of North Texas. Born in Greece, he studied classical guitar and composition in Athens, Greece and York, England; he taught for many years at Aristotle University in Thessaloniki. Kokoras's sound compositions use sound as the only structural unit. His concept of "holophonic musical texture" describes his goal that each independent sound (phonos), contributes equally into the synthesis of the total (holos). In both instrumental and electroacoustic writing, his music calls upon a "virtuosity of sound," a hyper-idiomatic writing which emphasizes on the precise production of variable sound possibilities and the correct distinction between one timbre and another to convey the musical ideas and structure of the piece.

Title / Titulo AI Phantasy

Duración / Legth 10:00

Description of the piece /Descripción de la obra

AI Phantasy was composed at the GRIS multichannel studio, the University of Montreal in Quebec, Canada; the MEIT theater at CEMI, the University of North Texas, and my home studio. For the sounds I used a vacuum cleaner to set into vibration various membranes and a costume made mechanical circular pan flutes, which I then modulated with my hands, controllers and a robotic arm following the Fab Synthesis paradigm. The word Phantasy refers to a phantasy with "Ph" as a state of mind of an infant child during the early stages of development. Phantasies are constructed from internal and external reality, modified by feelings and emotions, and then projected into both real and imaginary objects. On the other hand, Fantasy (with "F") is a reverie, a daydream, an imagined unreality that anyone can create. We fantasize consciously about future possibilities and the fulfillment of our basic needs and wishes.