

FIMIM - Festival Internacional de Música de Madrid

Concerto 4 de noviembre de 2022

Recreaciones

Obras de:

Inmaculada Cárdenas y Juan Antonio Lleó

Con el título de *Recreaciones*, se presenta el concierto que clausurará los Sons Creativos de 2022 con dos obras para electrónica en directo, sintetizador y cinta. Realizado por Juan Antonio Lleó e Inmaculada Cárdenas sobre dos obras de dicha autora pertenecientes a los comienzos de su andadura como artista sonora.

Mosteiro Suite y *La Memoria y los Juegos* son obras experimentales en las que se trabaja con la electroacústica y la improvisación. La primera realizada en el monasterio de Sobrado dos Monxes en la provincia de A Coruña y *La Memoria y los Juegos* un trabajo sobre la vuelta a la infancia en la vejez realizada en Lugo en diferentes lugares. Estas obras están publicadas en Cd por la Fundación ACA bajo el nombre de Música & Arquitectura.

Mosteiro Suite explora las acústicas del monasterio desde las improvisaciones realizadas en los distintos espacios del monasterio por miembros del GCSUS, entonces GCMUS. Bruno Pedre al bombardino y en las voces Juan Astray y Fernando Mourenza. El chelista Víctor Gil Serafini aporta su extraordinario hacer con sus improvisaciones. Los músicos no estuvieron juntos en las intervenciones y siguieron las indicaciones de la autora para realizar las improvisaciones. Esta obra fue realizada en el Laboratorio de Informática Musical de Madrid LIEM en el ahora desaparecido CDMC. Posteriormente sería coreografiada para la Espacio de Danza Universitaria de la USC.

A Memoria e os Xogos. Obra encargada por el coreógrafo Juan Moredó fue estrenada en Rotterdam y posteriormente se programó en Santiago por el EDU.

Los temas al piano, así como los temas al chelo, amén de las improvisaciones diversas que conforman el desarrollo de la obra fueron realizados por la autora. Quiero agradecer a la ya desaparecida tienda de instrumentos y juguetes El Arco Iris de la calle San Pedro que nos permitiera improvisar con juguetes mecánicos de la tienda.

Los temas al chelo están a cargo de Víctor Gil Serafini y las improvisaciones con juguetes realizadas en el Arco Iris fueron realizadas con la colaboración de Mónica Álvarez, miembro fundador del GCMUS.

Recreaciones retoma estas dos obras dándoles un giro en su relectura improvisada, desde la electrónica y el sintetizador Yamaha DX7 -regalo de los hermanos Pavón-, creando en ellas atmósferas nuevas que las enriquecen y las convierten en otra propuesta.

Inmaculada Cárdenas

Inmaculada Cárdenas, nace en La Línea 1952. Músico, historiadora, pedagoga, artista sonora y multimedia, ha sido catedrática del área de música de la Universidad de Santiago de Compostela hasta su jubilación en 2013. Reside en Galicia desde el año 1983 cuando se incorpora a la universidad como profesora de música en la entonces Escuela de Formación del Profesorado de Lugo, hoy facultad. Doctora por la Universidad de Sevilla en 1981 con una tesis doctoral sobre música barroca andaluza. El primer título superior que obtiene es el de Piano en el Conservatorio de Sevilla a la edad de quince años. Al año siguiente obtiene el título de Maestra en la Normal de Magisterio de Sevilla. Se licencia en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Dedicada a la investigación de musicología hasta su llegada a Lugo, se dedicará desde entonces a la investigación en pedagogía musical. Pertenece a la Asociación de Músicos Electroacústicos de España AMEE.

Lo más destacable de su recorrido como compositora en palabras de François Delalande es que I. Cárdenas llega a la composición a través de la práctica pedagógica. Su relación con François Delalande desde el año 1987 la convence de las nuevas teorías de pedagogía musical desarrolladas por este autor. Desde entonces ha escrito y publicado artículos y libros sobre dicha pedagogía que denominará en España con el nombre de Pedagogía de Creación Musical, aunque en sus escritos también aparecen los nombres franceses de Pedagogía de l'éveil y Pedagogía de las Conductas Musicales.

Con un grupo de artistas de Lugo que poco después toman el nombre de Espacio Permeable tiene la primera ocasión de poner en práctica la teoría de la Pedagogía de Creación Musical. Este trabajo ha sido estudiado por el artista sonoro Xoan Xil López y fue presentado como proyecto de investigación en la Universidad de Oviedo.

Desde el año 1993 trabaja en solitario realizando en el LIEM del CDMC obras electroacústicas que serán publicadas en el CD Música & Arquitectura, reeditado en el net labor Alg-a. Este trabajo formó parte de la tesis doctoral realizada por la arquitecta Clara G. Ramalho Moutinho Gonçalves Arquitectura. Diálogos con a Música. Concepção, tradição, criação en la Escuela de Arquitectura Superior de Sevilla en enero de 2008. Dirigida por Victor Pérez Escolano en codirección con la profesora Marieta Dá Mesquita de la Universidad de Lisboa. El capítulo 4.6 pps. 342 a la 345 están dedicadas a I. Cárdenas con el título “Inmaculada Cárdenas: Ouvrir a arquitectura, compôr o som”.

Desde 1997 dirige y funda el Grupo de Creación Musical de la USC (GCMUS) con el que ha realizado diversos proyectos de creación musical, en todos los cuales ha estado siempre presente los aspectos pedagógicos, bien en la investigación buscando nuevas formas, bien en la formación de alumnos en estas técnicas pedagógicas de creación musical. El primer trabajo con este grupo será la ópera experimental *Serea e O Contador de Contos* inspirado en el cuento del escritor gallego Torrente Ballester “El cuento de sirena”. Opera estructurada en 11 escenas, con libreto de Terencia Silva Rojas. Publicada íntegramente en Cd por la Fundación ACA (Mallorca) en 2002.

Su interés por otros medios de expresión como la danza y el audiovisual ha permitido que muchas de sus obras hayan sido coreografiadas o presentadas con soporte audiovisual a partir de ideas propias, lo que le ha llevado a trabajar estrechamente con artistas de otros ámbitos, como en las obras electroacústicas *O Museo*, *A Memoria e os Xogos e Mosteiro Suite* reestrenadas con danza en colaboración con el EDU (Espacio de Danza Universitaria de la USC) y entre las trabajadas con soporte visual están *La Línea-La Habana* con montaje de Antón Caeiro y fotos de Santiago Cano o *Praia das Catedrais* con los mismos artistas. Otra obra con montaje visual de Arturo Vaquero e imágenes de Santiago Cano es *O Oratorio do Caldeiro de Santo Agostiño* que está dedicada a la solidaridad ciudadana en la catástrofe del Prestige y que junto a *Praia das Catedrais* está publicado en DVD por la USC en 2007 con el título de O Grupo de Creación Musical en Concerto.

La obra completa de Inmaculada Cárdenas está en el Catálogo de Compositoras Españolas: “La creación Musical Femenina desde la Edad Media hasta la actualidad”, pps. 209 a la 211, editado por el Ministerio de Cultura en Madrid 2008. Disponible en la Web <http://cdmyd.mcu.es>.

Sus obras se inscriben en las técnicas electroacústicas de composición, aunque busca siempre una forma propia de expresión haciendo guiños a otros estilos musicales. Gusta de estar en las fronteras de las artes, le fascinan las relaciones entre música y pintura, música y escultura, música y arquitectura, música y palabra, y opina que las técnicas son herramientas de trabajo. Se siente muy a gusto trabajando con grupos de personas con las que ha realizado trabajos de creación que han culminado en intervenciones sonoras en espacios arquitectónicos con acústicas relevantes y en las cuales la improvisación y “lo conceptual” definen estas propuestas como *Monte Gaiá* en la Biblioteca de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, o en *Las Señoritas de Carabanchel* realizada en la capilla del palacio de Vista Hermosa de Carabanchel con los alumnos del CRIF dentro de los cursos que organiza María Ortega, o *Tormenta Celeste* que realiza en la Universidad de Cuenca con los alumnos de la especialidad de música del profesor de dicha universidad Antonio Alcázar y que se estrenará el 20 de mayo de 2009 en Lugo en el Salón Regio del Círculo de las Artes, -teatro en el que estrenaba el Grupo de Creación Musical sus propuestas anuales hasta la construcción del espacio La Casa do Saber- o la obra *Horóscopo Chino* realizada en la Universidad de San Marcos en Lima Perú con alumnos de la universidad en febrero de 2009.

Cuando trabaja en solitario es el collage electroacústico lo que puede definir mejor su trabajo, utiliza en muchos casos una mezcla entre el paisaje sonoro y la improvisación instrumental manipulada. En todas sus obras hay un trasfondo dramático que define como música cinematográfica y que Denis Dufour llama “cine para los oídos”. Tanto cuando trabaja en solitario como en grupo la grabación es su herramienta fundamental, ésta le sirve para situar el contexto de la sesión de trabajo en una secuencia que podemos establecer como: explorar el sonido, grabarlo, escucharlo, seleccionar y volver a grabar. De esta manera va obteniendo los materiales sonoros que formarán la obra. Cuando se enfrenta al reto de una obra nueva siente la sensación de que es la obra la que la encuentra y no al revés, por ello considera que “escuchar” es la cualidad mayor de un músico y piensa que quien “escucha” su entorno escucha las músicas que éste le ofrece.

Dentro del Grupo de Creación Musical estrena obras anualmente dentro del trabajo compositivo que realiza el Grupo desde su creación en 1998 en talleres anuales de canto y electrónica musical con Mónica Álvarez y otros miembros integrantes del Grupo de Creación

Sus composiciones han sido programadas en foros nacionales e internacionales de prestigio, como Synthése en Bourges (Francia), Hemisferic en Nueva York, Universidad de Bolonia, Fonos en Barcelona, Festival de Teatro de Cádiz, Festival Internacional de Música de La Habana, Festival Les Nits de Aiello en Valencia y el CDMC en Madrid en donde ha realizado diversas obras, más recientemente en Miami, Berlín y Bilbao.

Sus obras y sus escritos han sido citados por autores como Llorenç Barber, Javier Ariza, Rubén López Cano, Gottfried Von Raes, François Delalande o Antonio Martín Moreno encontrándose en el diccionario de la Música Española e Hispanoamericana editado por la SGAE la voz de Espacio Permeable de Ángel Medina y otras citas referentes a sus escritos musicológicos.

Desde 2015 desarrolla una técnica pianística basada en la búsqueda de gestos nuevos que le permiten expresar su mundo sonoro, partiendo de grabaciones del entorno fruto de ella han sido sus obras: Nubes, Planetas, Iguazú, Diálogo 1 y diálogo 2.

Sus obras están reeditadas en el [net label alg-a](#) y se encuentran en Youtube en www.sonscreativos.com.

Junta a su labor compositiva desarrolla una labor de investigación hasta el presente, publicando periódicamente en diversas revistas de ámbito nacional e internacional como Laocoonte y Consensus. Ha impartido cursos y conferencias en México DF, Lecco (Italia), Lima (Perú), y en diferentes ciudades españolas Palencia, Santander, Santiago, Campo Criptana (Ciudad Real), Olivares (Sevilla), Cuenca, entre otras.

Actualmente está jubilada, pero mantiene la codirección de los Sons Creativos, ciclo de conciertos y talleres para desarrollo y difusión de la Música electroacústica y el Arte Sonoro.

Juan Antonio Lleó

Madrid, 1961. Compositor electroacústico y artista multidisciplinar.

Estudios musicales en el RCSM de Madrid y en el Gabinete de Música Electroacústica (GME), del Conservatorio Profesional de Cuenca. Técnico en Informática. Pionero de las aplicaciones del MIDI en España (director de los Cursos de la Asociación IDIM, en la Facultad de Informática y Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid). Desde 1983 viene impartiendo diferentes conferencias y cursos sobre informática, música, arte y multimedia en diversas Universidades y centros públicos y privados (Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, CSIC, Univ. de Sevilla, Univ. de Castilla la Mancha, Univ. de Valladolid, Univ. de Alcalá de Henares, IMEFE, Istituto Europeo di Design, CES, Centro de Arte Hipermedia, Darío Estudio, etc). En la actualidad y dentro de su faceta de desarrollador informático, colabora activamente con diversas comunidades tecnológicas, entre las que destacan BlockMAD y Crypto Plaza Devs, de las que es cofundador, Hack Madrid %27 y Haskell Mad.

Sus obras musicales se han presentado en conciertos, festivales, emisiones de radio, televisión e internet en diversas partes del mundo, se han editado en publicaciones de discos, videos, películas, CDROM multimedia, etc, y en diferentes proyectos musicales. Es editor y co-autor, entre otros, de los libros "Audio 3D" y "El Arte en las redes" y co-autor del libro "Arte, Placer y Tecnología", que han sido editados dentro de la colección Ars Futura dedicada al Arte Electrónico, por Anaya Multimedia y la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Ha colaborado, entre otras con las publicaciones PC Magazine, Cinevideo, Música Global y Revista de Nueva Música.

Ha participado en diversos proyectos de arte tecnológico, tanto individuales como formando equipo con otros artistas, en Europa, América, Asia y Australia (Dokumenta 8, Art Futura, Ars Electrónica, Sónar, Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo, Expo 2000 Hannover, Viva Festival, etc). Ha sido compositor del Departamento de Video del Colegio de Arquitectos de Madrid COAM (1986-1989).

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES:

EXPOSICIONES: **Geometrías Nanométricas**, XV Semana de la Ciencia, Móstoles (Madrid) 2015, **Proyecto Nanoosfera**, Sofía y Varna (Bulgaria) 2012, Universidad de Murcia 2011, Espacio Bop (Madrid) 2010; **Midiverso**, instalación interactiva, 1994-2002 (Confluencias 2002, Huelva; Festival de Granada 2002, Festival de Alicante 2002, Sónar, Barcelona 1984; Art Futura, Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo, etc); **Arte Postfractal**, exposición individual de infografía, CC Villa de Móstoles, Madrid, 2006; **Infografías y arte electrónico**, exposición individual de Infografías y video, Sala municipal José Hierro, Noja (Cantabria). **Código Especular**, instalación interactiva, CAB-Centro de Arte Caja de Burgos, 2004, Burgos; **Paisajes Granulares**, Salón Estampa 2002, Madrid; **Geometra 6p8c**, infografía 3D, IX Salón digital de Nueva York (SVA NY-USA), 2001; **Sala de la Estela** videoinstalación, exposición **El viaje de e-roes**, Comunidad de Madrid; **Yin Yang**, videoinstalación, Arnhem, Holanda 1991; **Outspaint**, Dokumenta 8 (K18), Kassel, Alemania 1987.

MUSICA: **Foucault Out of Cage**, obra electroacústica, para 32 altavoces, seleccionada para el Laboratorio del Espacio **JIEM MNCARS**, Madrid 2014. **Orange Noise y Granular Nature**, piezas para flauta y electroacústica, 2012. **El juego de la Oca**, edición de grabados y CD, Fundación Vicente Ferrer, obra **Dados 2 dados**; CD Vol. I y II del Foro de Comunicaciones Electroacústicas (FORCE), con **Dúo de clarinetes** y **e-migr@cion.es**. **Banda sonora para el Stand de la ONU**, Expo 2000 Hannover, Alemania; **Tsoundnami**, obra electroacústica para 32 altavoces, **JIEM MNCARS**, Madrid 2011; **BELL0, BELL1**, concierto para campanas y electroacústica, con Llorenç Barber, **Festival Anem Anem**, Gandía, 2010; **Weyujoi**, Obra electroacústica, **34º Festival Synthese Bourges**, Francia.

VIDEOS: **Voilements**, video, saxo y electroacústica, de Jean Claude Risset, 2010; **OUR**, video, estrenado en **Instituto Cervantes**, Tokio 2008. **U-verso**, video, estrenado en **JIEM MNCARS**, Madrid 2003;

LIBROS: Ha colaborado o coordinado, entre otros, los libros: **El arte en las redes**, **Arte, placer y tecnología** y **Audio 3D**, colección Ars Futura (Anaya Multimedia, SGAE). Su obra aparece en el libro **Art in the Digital Age**, de Bruce Wands, Ed. Thames & Hudson, New York, 2006.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS: **¡Hay mucho arte ahí abajo!**, Conferencia, en la mesa redonda “Cuando los extremos se tocan: ciencia y arte, lo grande y lo pequeño”, Auditorio 200 MNCARS, Madrid. **Nanoarte: nueva frontera creativa**. Conferencia. Feria Internacional de Arte Expotrastiendas, Buenos Aires, Argentina, 2009. **Dominando el azar**. Ponencia. Congreso Internacional de Estética "Vértices y aristas del arte contemporáneo". Mar del Plata, Argentina 2009. **Taller de Infoarte**. Co-director. I Bienal de Arte Contemporáneo Fundación Once, CBA de Madrid, 2005. **Instalación interactiva de objetos visuales y sonoros en un entorno virtual**, (IAKTA/LIST), Osaka, Japón, 2003.