

Durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014

Una nueva forma de explorar la cultura sonora se da cita en La Casa Encendida con el festival ¡VOLUMEN!

- **¡VOLUMEN!** nace con el objetivo de ofrecer al público una visión más profunda de los sonidos que nos rodean y cómo escucharlos desde una perspectiva que va más allá de lo puramente perceptivo.
- Conferencias, visitas guiadas e intervenciones en el entorno de La Casa Encendida, forman parte de este festival que se completa con dos sesiones de dj's que ofrecerán un duelo musical los días 3 y 4 de enero.

La Casa Encendida de la Fundación Especial Caja Madrid presenta el festival sobre culturas sonoras **¡VOLUMEN!** Durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014 **¡VOLUMEN!** pretende acercar al público a algo tan cotidiano, y al tiempo desapercibido, como es el acto de escuchar. **Con un diverso programa que incluye conferencias, intervenciones en el espacio público, sesiones de dj's y un itinerario a medio camino entre lo pedagógico y lo expositivo**, el festival hace hincapié en que el sentido del oído y la escucha no es solo una cuestión sensorial sino que también implica una manera de interacción con el mundo.

El festival se inicia el 2 de diciembre con el ciclo de conferencias "A la escucha". Hasta el 10 de diciembre, cuatro encuentros con el público tratarán las preocupaciones de este ciclo, basado en abordar lo sonoro desde una perspectiva más allá de lo puramente perceptivo, con invitados como **Genis Segarra del dúo Astrud o Isabel Diges**, la mayor especialista en acúfenos de España. Además, todos los domingos del mes de diciembre habrá acciones callejeras con el objetivo de ofrecer al público un encuentro inesperado con la música. **José Luis Espejo, Silly Europeans o Sound Readers** serán algunos de los artistas que participarán en esta novedosa actividad en el entorno de La Casa Encendida.

¡VOLUMEN! tendrá su colofón recién estrenado el año con una "batalla" de Dj's y un itinerario expositivo dentro de La Casa Encendida. Durante los días 3, 4 y 5 de enero "Itinerario" ofrece la posibilidad de visitar en grupo distintos rincones de La Casa Encendida ofreciendo un recorrido sobre cómo el sonido conecta nuestra conciencia con el mundo exterior, al tiempo que se disfruta de las obras de artistas como **EVOL, Pablo Sanz, Rubén Patiño y Mike R. Nieto**. Por su parte el "sound clash" tiene su origen en Jamaica y basa su éxito en duelos musicales que encumbran a los mejores discjockeys. En un escenario diseñado por **Pablo Serret de Ena**, los dj's **Doma, Frankie Pizá, Bocabeats y Don Fuego** se darán cita en el Patio de La Casa Encendida para celebrar duelos musicales que explorarán la riqueza rítmica de las periferias globales y sus guetos.

PROGRAMACIÓN ¡VOLUMEN!

Ciclo de conferencias "A la Escucha"

Lunes 2 de diciembre

Escucha bien lo que te digo: En el oído tengo un pitido.

La manera en que la contaminación acústica penetra en nuestro paisaje sonoro cotidiano pone de manifiesto la vulnerabilidad del sentido del oído y nuestra dependencia de él. Así el silencio pasa a concebirse como un sinónimo de estabilidad para nuestra vida personal. Sin embargo, el silencio para aquellos que padecen acúfenos no es sino un encuentro con un ruido que no cesa. Sobre la convivencia con este trastorno auditivo trata el filme *Oírse* (2013) de David Arratibel, punto de partida de esta sesión.

David Arratibel es el director de *Oírse*, documental-ensayo que constituye su debut cinematográfico. Un testimonio de la vida de tres personas afectadas por problemas de audición que deben aprender a vivir con un sonido que nadie más que ellos puede escuchar.

La doctora **Isabel Diges** es audióloga y especialista en el fenómeno en el que se centra *Oírse*. Además es presidenta y co-fundadora de la Fundación para la Investigación del Acúfeno e Hiperacusia, una entidad que intenta promover nuevos avances en el tratamiento de este trastorno.

Martes 3 de diciembre

El sonido (del futuro) está en los barrios.

"Nuestra música nos habla del mañana. Escuchémosla" apuntaba Jacques Attali. En esta sesión Isidro López abordará el fenómeno de cómo los ritmos producidos desde las periferias del mundo globalizado convergen en el espacio virtual de la red. Un análisis de la música como generadora de comunidad, al tiempo que portadora de elementos claves para entender futuras transformaciones sociales.

Isidro López es economista, forma parte del Observatorio Metropolitano de Madrid y junto a **Victor Lenore** es miembro de Ecos del Gueto, proyecto interesado en analizar cómo parte de la música contemporánea más novedosa se produce en los lugares del planeta más desfavorecidos económica y socialmente.

Lunes 9 de diciembre

Play, Rewind, Fast Forward... La evolución de la escucha a través de sus aparatos de reproducción.

La aparición de la fonografía a finales del s. XIX y sus desarrollos posteriores resultan cruciales para que hoy día podamos prestar atención a la dimensión sonora como nunca lo habíamos hecho. El arte de registrar y reproducir sonidos, y su constante evolución, será recuperado a través de la presentación de diversos artefactos y soportes de distintas épocas para demostrar cómo estos son, en buena parte, responsables de nuestra cultura e historia sonora.

José Manuel Costa es periodista, crítico de arte y comisario independiente. En la actualidad conduce en RTVE dos de los programas radiofónicos con selección musical más heterodoxa: Vía Límite y Retromanía.

Martes 10 de diciembre **La voz inhumana.**

Esta tercera cita nos acercará al fenómeno de la voz sintética, realizando un fascinante recorrido a cómo diversos desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia han intentado emular artificialmente la que tal vez sea uno de los atributos más distintivos del ser humano. Se trata de una sesión cuyo punto de arranque se encuentra en la investigación realizada por Genís Segarra para Ràdio Web Macba.

Genís Segarra es músico y una figura sobradamente conocida gracias a su pertenencia a los grupos Astrud e Hidrogenesse. Además es impulsor del sello y colectivo Austrohúngaro, desde el que vienen conmemorando el Año Internacional del Vocoder, una singular celebración que no conoce fin.

Itinerario **3, 4, 5 de enero de 2014**

Vivimos continuamente expuestos a los sonidos que nos rodean, los cuales están en cambio constante. Pero, ¿cuántas veces reparamos en aquellos? ¿Cuándo escuchamos en lugar de simplemente oír? ¡VOLUMEN! propone un itinerario expositivo que no pretende ser una reivindicación del sentido del oído como alternativa de aprehender el mundo en detrimento de los otros sentidos. Más bien se trata de ofrecer una toma de conciencia del oído y la escucha para poder percibir nuestra cotidianeidad de una manera diferente, que incluso nos ayude a transformarla. Concebido para ser visitado en grupo y dinamizado por la presencia de un mediador, este itinerario dividido en diferentes apartados ofrece un recorrido sobre cómo el sonido conecta nuestra conciencia con el mundo exterior. Todo ello apoyándose en las obras, localizadas en distintos espacios de La Casa Encendida, de artistas como EVOL, Pablo Sanz, Rubén Patiño y Mikel R. Nieto.

Yo sónico.

Punto de partida que busca retrotraernos a fases tempranas de la vida donde el sonido ya presente permite crear una conexión entre dos personas y con su realidad circundante. Estimulando determinadas emociones y constituyéndonos en nuestra subjetividad.

Los límites del oído

Johannes Müller señaló que 'sin el órgano de la escucha no habría sonido en el mundo, sino meramente vibraciones'. EVOL nos invitará a una experiencia que revela las limitaciones de nuestro propio oído en relación tanto al rango de frecuencia audible como a la escala temporal. Mientras que Pablo Sanz nos dará la posibilidad de escuchar sonidos que de otra manera nos pasarían completamente inadvertidos.

Espacio acústico

El sistema auditivo es capaz de identificar la posición de los objetos sonoros guiando nuestra orientación en el espacio. En ese sentido Rubén Patiño plantea una propuesta lúdica donde el sonido abre un campo de interacción al tiempo que revela cómo envuelve, da forma y fija el espacio.

Shhhhhhhhh!!!!!!!

Todo sonido es una tentativa de ocupar el espacio. Tratar de hacerse oír a costa de los demás demuestra que el sonido tiene poder. Con la ayuda de un sonómetro se abordarán las políticas de regulación de ruido, que pese a su carácter necesario también obligan a cambiar las conductas de los ciudadanos. Y es que el silencio puede ser una forma de violencia.

La escucha aumentada

La última parada de este recorrido recalca en el concepto de paisaje sonoro, con el que los sonidos a nuestro alrededor devienen una composición musical continua y en la que todos participamos. Para ello Mikel R. Nieto ofrecerá un micro-concierto para auriculares cuyo punto de partida son fuentes sonoras procedentes de grabaciones de campo.

Artistas/Obra:

EVOL

¿Cuánto es posible doblar la estructura interna de un sonido antes de volverlo irreconocible? ¿Cómo de flexibles son las condiciones paramétricas que definen a un icono musical? ¿Qué ocurre justo antes de cuando el icono se tuerce y se vuelve extrañamente amorfo? Cuestiones todas ellas que **EVOL**, Stephen Sharp y Roc Jiménez, intentan responder a través de lo que lo denominan Rave Synthesis: una deconstrucción de la cultura rave con el objetivo de expandir sus posibilidades estéticas.

Pablo Sanz

Artista sonoro y compositor interesado en la escucha y así como en los aspectos estéticos y espaciales del sonido. Pablo Sanz se sirve de una multiplicidad de estrategias que van de la fonografía a las instalaciones *site-specific* pasando por piezas electroacústicas. Su obra ha sido expuesta y premiada internacionalmente. En la actualidad prepara su doctorado en el Sonic Arts Research Centre (SARC) de Belfast.

Rubén Patiño

Las coordenadas en las que se mueve Rubén Patiño le sitúan entre la instalación y la música computerizada obteniendo así una combinación de composición algorítmica y artes visuales. Muy activo a nivel europeo, forma junto a Morten J. Olsen (MoHa!) el dúo Navnlaust Mønster Opptog enfocado a explorar las posibilidades de patrones rítmicos repetitivos y la espacialización del sonido. Para ¡VOLUMEN! ha creado un programa de eventos centrado en la disposición y el movimiento de la audiencia dentro de un espacio de audición delimitado, donde son reproducidas diversas ondas sonoras a diferentes frecuencias, distancias y volúmenes.

Mikel R. Nieto

Mikel R. Nieto se dedica a la fonografía, clave en la génesis de sus conciertos e instalaciones, y a teorizar sobre el paisaje sonoro. Para ¡VOLUMEN! propone una pieza para auriculares realizada a partir de una grabación de campo donde el silencio dialoga con los sonidos que nos rodean. A nivel sensorial, percibimos un masaje auditivo que sólo con la cercanía de la que gozan los auriculares hacia los tímpanos podemos llegar a captar. Esa distancia, tan pequeña, desnuda la violencia y delicadeza de lo cercano.

Sesiones de DJ's

3 y 4 de enero de 2014

Sound Clash: Global Ghetto

De orígenes jamaicanos el *sound clash* era una suerte de competición entre *sound systems* rivales, cuyos *discjockeys* se batían por demostrar su talento al tiempo que deleitaban al público. El patio de La Casa Encendida contará con un particular púlpito diseñado con altavoces por Pablo Serret de Ena donde se darán cita Doma, Frankie Pizá, Bocabeats y Don Fuego en amistosos duelos que explorarán la riqueza rítmica de las periferias globales y en particular de sus guetos. Las vibraciones del bajo omnipresentes en estilos de lugares tan distantes que van del juke de Chicago al dancehall jamaicano, pasando por el kuduro angoleño o el funk carioca harán de lo sonoro una experiencia donde lo sensorial se funde con lo relacional.

Viernes 3 de enero de 2014

Doma vs Bocabeats.

Aunque en ciertos aspectos la configuración de un contexto global ha hecho que las relaciones centro-periferia no tengan el mismo significado que antaño. Esta primera sesión se centra en los ritmos producidos desde las periferias del norte, prestando atención a los ritmos de los barrios de Chicago donde nace el juke y footwork. Sin perder tampoco de vista a cómo estos nuevos ritmos han terminado por calar en otros sonidos como el dubstep

Doma es el alias elegido por el madrileño Fabio Vinuesa para su faceta como dj y productor. Su gusto tras los platos es un reflejo de lo que es Soulless Lab, el netlabel que dirige junto a Orphidal, lo que se traduce en prestar atención a los sonidos bailables sin que eso implique dejar de lado apostar por la búsqueda de nuevos desarrollos rítmicos.

Bocabeats es un enamorado de la bass music, residente en Menorca y co-fundador de la web Concepto Radio, plataforma emergente llamada a convertirse en referencia para el público español a la hora de tratar con rigor las últimas transformaciones acontecidas de la músicas más aventureras y menos acomodaticias.

Sábado 4 de enero de 2014

Frankie Pizá vs Don Fuego.

Estilísticamente más diversa y si se quiere carnalesca la segunda noche dará cabida a distintos géneros como el funk carioca, el dembow, el kwaito, el dancehall... En lo que puede concebirse como un tour acelerado por las músicas híbridas y festivas de las grandes metrópolis del sur global.

Don Fuego es miembro de BRRRRRAP, un colectivo cuyo nombre es toda una declaración de intenciones, ya que se trata del término que en círculos grime es utilizado por el público para mostrar su aprobación ante lo que escucha. En consonancia este joven selector promete una avalancha de graves procedentes de los guetos de medio mundo.

Frankie Pizá es un digger que vuelca su conocimiento enciclopédico tanto en su labor como periodista musical a través de la plataforma Concepto Radio, de la que es co-fundador, como con su actividad como selector especializado en diversas vertientes de la música negra, la electrónica y los sonidos experimentales.

Pablo Serret de Ena es un artista multidisciplinar (fotografía, vídeo, diseño gráfico, instalaciones) para el que lo sonoro representa una de las muchas vías con las que abordar su trabajo. Con el tiempo los altavoces, que el artista va acumulando en una singular colección, han terminado por convertirse en una constante en su obra ya sea bajo la forma de cañones, cortafuegos o muros de sonidos. En esta ocasión darán lugar a una plataforma para los djs invitados al *sound clash*, un híbrido entre escultura sónica y epicentro generador de vibraciones de sensorialidad afectivo-colectiva y que viene a simbolizar la filosofía de lo que pretende ser ¡VOLUMEN!

Paseos

8, 15 y 22 de diciembre de 2013

El ruido de la calle

Es imposible negarlo, el ruido molesta. Sin embargo, también puede ser una forma de propiciar una interacción. Como apunta el artista y teórico Brandon Labelle "al molestarte, también estoy creando un espacio para conocernos el uno al otro, aunque sea de manera tal vez extrema. El ruido puede decirse que nos hace visibles". Las distintas acciones callejeras planeadas para cada uno de los domingos de diciembre en los que se desarrolla ¡VOLUMEN! se plantean como la posibilidad de un encuentro inesperado en el espacio público.

8 de diciembre de 2013

Madrid Noise

¿Por qué nos molestan tanto algunos ruidos y no otros? ¿Se basan sólo en su volumen o hay otros factores que hacen "no deseado" a un sonido? Ante esto nos componemos como podemos, y los gobiernos de nuestras ciudades hacen lo que pueden, o más bien, lo que quieren al respecto. Esta actividad plantea una escucha activa y crítica del barrio de Lavapiés, guiada por los mapas de ruido que se han confeccionado sobre él.

José Luis Espejo es investigador independiente especializado en arte audiovisual y cultura aural. Desarrollando su actividad especialmente en web como co-editor de (/mediateletipos))) y RRS Radio del Museo Reina Sofía. Además es colaborador habitual de Audiolab y co-editor de Ursonate Fanzine, una publicación sobre arte sonoro y culturas de la auralidad.

15 de diciembre de 2013

Sound Readers: Ruta Sonora

Recorrido sonoro que rastrea la memoria oral del entorno de La Casa Encendida en base a su pasado industrial reciente, recabando testimonios y reinterpretando el sonido del pasado. Durante el paseo y gracias a la geolocalización se planteará un juego entre la realidad física y la digital en una experiencia de realidad aumentada que, además, estará disponible a modo de intervención virtual durante la duración de ¡Volumen!.

Sound Readers es un colectivo de investigación y creación sonora. Sus proyectos se centran en rastrear memorias sonoras y relatos colectivos, creando intervenciones virtuales *site specific* que ponen en valor auralidad y oralidad como elementos constitutivos de la memoria.

(Para participar en la actividad es imprescindible llevar un dispositivo que permita la lectura de los códigos Qrs y acceso a internet 3G)

22 de diciembre de 2013

Silly Europeans presenta Mystery Shopping

Acción sonora, en formato pasacalles, del enigmático proyecto musical Mystery Shopper en colaboración con Silly Europeans. Con dos carros de supermercado como escenario móvil y el sonido procesado de las calles de Lavapiés como base sonora, el resultado a conseguir será una amalgama sonora y visual discordante en las calles, con un tono bizarro de formas abstractas.

Silly Europeans es el proyecto polimórfico de Machines Désirantes Buró, un lugar sin espacio donde jugar a los nómadas. Mystery Shopper es un dúo al que no le tiembla el pulso a la hora de justiciar sensibilidades artísticas, autoerigiéndose como verdugos del drone.

¡VOLUMEN!

Fecha: Del 2 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014

Horario: 10.00 – 21.45 h

Lugar: La Casa Encendida

Precio: Entrada libre hasta completar aforo

Área de Comunicación y Marketing

La Casa Encendida

Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid

www.lacasaencendida.com

<http://twitter.com/LaCasaEncendida>

<http://www.facebook.com/LaCasaEncendida>

Tel. 902 430 322 / Tel. Prensa 91 506 38 84

comunicacionlce@cajamadrid.es