

CURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA con LUIS CODERA PUZO

Donostia-San Sebastián (GIPUZKOA), 27 y 28 de noviembre de 2023,
dentro del XIV Circuito de Música Contemporánea Musikagileak 2023/24

Organizan:

fundación fundazioa

 Musikagileak

Colabora:

musikene

DESTINATARI@S

Compositores/as, creadores/as y músicos en general interesados/as en técnicas de composición contemporánea, centradas especialmente en la composición de música de cámara, música a solo y música vocal.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Profundizar en los procesos de búsqueda, desarrollo y conocimiento necesarios para la creación y perfeccionamiento de nuevas estéticas y sonoridades.
- Concienciar sobre los códigos utilizados por los creadores a través de la escucha crítica.
- Reflexión sobre los métodos de trabajo, herramientas, formas de pensamiento, etc. que nos permitan movernos desde la técnica compositiva a una visión más general, artística de la música.
- Conocer el proceso creativo del compositor.
- Mostrar la utilización de sintetizadores modulares, diferentes estrategias de performatividad propias y metodologías prácticas para diferentes perspectivas musicales.
- Presentar situaciones y retos de la profesión musical actual desde el prisma de un compositor y gestor cultural.

PROGRAMA

El curso se dividirá en dos grandes bloques:

La primera parte consiste en una clase colectiva o conferencia abierta a cualquier tipo de estudiante o personas interesadas de diversos ámbitos, en la que se abordan diferentes enfoques (y metodologías) sobre aspectos importantes y relevantes para entender la escucha y la creación musical.

La segunda parte consiste en una serie de sesiones de orientación personalizada con aquellos alumnos y alumnas interesados/as en compartir su música y hablar sobre ella.

Cada jornada presupone unas 2 horas aproximadas de exposición colectiva y el resto de clases individuales, aunque estos tiempos pueden adaptarse y ampliarse según las necesidades y demandas específicas. Todas las sesiones están diseñadas para fomentar la participación de los oyentes.

Clases individuales

Las clases pueden estar abiertas al público si el alumno considere apropiado, ya que es importante que el estudiante se sienta cómodo para profundizar en su música. En ese caso, estarán preparadas para que sean didácticas también para los oyentes. Se solicitaría a cada estudiante interesado que, con al menos 3 semanas de antelación, enviase las piezas que le gustaría trabajar, así como una muestra de su trabajo previo. De esta manera, es posible comprender mejor su enfoque musical y orientar la sesión de forma adecuada. También permitiría preparar algunas escuchas y partituras de antemano que pudiesen ilustrar algunos conceptos.

Sería recomendable contar con tiempo suficiente para cada clase individual, que puede variar de alumno a alumno, pero difícilmente puede ser breve. Desconociendo el número de alumnos interesados en participar, si la organización lo cree oportuno, no habría inconveniente en extender el horario más allá de las 4 horas diarias en caso de que se inscriban más alumnos de los que el horario permite. Es importante respetar el tiempo que cada persona merece cuando se reflexiona sobre su música y proponer un contexto para poder escuchar sin prisas.

Exposición 1: repertorio, influencias y trayectoria

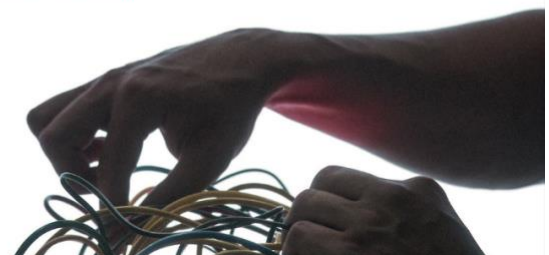
La primera jornada de exposición tiene como objetivo servir como introducción y toma de contacto. Durante esta sesión, se presenta mi enfoque en la creación y escucha musical. No solo mi trabajo, sino también el repertorio de otros músicos que han sido influencias considerables. Además, se compartirán ideas y muestras de otras disciplinas que han sido relevantes en mi camino hacia la creación musical y mi manera de escuchar y programar música.

Creo que es más beneficioso para los asistentes si se trazan mis motivaciones y lo que forma parte de mi escucha, en lugar de simplemente mostrar el resultado de mi trabajo. El objetivo es compartir una visión completa de mi proceso creativo y proporcionar una perspectiva integral a los asistentes.

ejemplo del repertorio mostrado en la exposición:

<https://youtu.be/P-LvRx3KcJg>

Exposición 2: código, ideas e imaginación

Es común analizar y desarrollar diversos sistemas compositivos, procedimientos o herramientas que los creadores utilizan para articular sus ideas. Sin embargo, estos sistemas pueden ser tan complejos que se corre el riesgo de confundir la mecánica del procedimiento con la naturaleza y objetivo de este. A menudo, delegamos nuestra capacidad de decidir (y por tanto de crear) en inercias de las que no siempre se es consciente. La historia de la teoría musical ha priorizado ciertos elementos, considerándolos medibles y dándoles nombres y categorías, mientras que ha relegado a otros a un terreno difuso y relativamente invisible, a pesar de ser completamente relevantes. Estos elementos a menudo se han etiquetado como "intuición", un lugar al que enviamos aquellas cosas que de algún modo sabemos pero que aún no hemos analizado por qué las sabemos.

Esta exposición pone el foco no solamente en los sistemas o técnicas compositivas utilizados, sino en la capacidad de juicio y la capacidad de tomar decisiones artísticas que implica necesariamente profundizar en el hecho musical y en cuestionar qué consideramos creación. Se propone analizar ciertas características, como la obviedad o sutileza de las ideas musicales y los elementos que pueden determinar su idoneidad en un contexto dado. El objetivo es concienciar sobre los códigos que utilizamos como creadores y que, cuando son ignorados, pueden llevar a crear ideas menos originales de lo que pretendemos. A través del estudio y comparación de diferentes situaciones artísticas en diversos períodos y disciplinas, se propone promover una escucha crítica que permita ser consciente de los lugares comunes a los que estamos expuestos cuando creamos música.

Exposición 3: sintetizadores modulares y estrategias de performatividad con dispositivos electrónicos.

Desde su comercialización en los años 60, el sintetizador modular ha evolucionado desde un dispositivo experimental y relativamente exclusivo hasta consolidarse como una herramienta vital y habitual en la creación musical. En las últimas dos décadas, la popularización del sistema *Euro rack*, junto a una reducción considerable en los costes de comercialización, ha difundido enormemente el uso de los sistemas modulares. La expansión de estos sistemas ha excedido los entornos propios de creación musical electrónica y es cada día más un elemento menos excepcional en el contexto de música clásica contemporánea.

Esta exposición consta de tres partes. La primera, muestra el uso del sintetizador modular (con el instrumento en la propia sesión), construyendo un "patch" o configuración desde cero para que los estudiantes puedan experimentar y entender cómo funcionan estos particulares instrumentos.

La segunda parte consiste en mostrar diversas estrategias de performatividad que me han llevado a conformar una técnica instrumental en un entorno sin estandarización como el de la síntesis modular donde la discusión sobre la técnica apenas existe.

También una serie de metodologías prácticas para entrenar las destrezas necesarias para solventar los retos que las distintas perspectivas musicales pueden requerir. Estas estrategias pueden generar una discusión interesante no solo en músicos interesados en la síntesis modular sino también en otros dispositivos no acústicos, ya que la aproximación nace de una crítica al fetichismo al que están sujetos los instrumentos con medios electrónicos que a menudo prioriza la adquisición de nuevas herramientas y el consumismo en detrimento de la profundización en el instrumento.

En la tercera parte se muestran ejemplos específicos de mi producción y de otros artistas que muestran diferentes acercamientos al instrumento dentro del contexto de música clásica contemporánea y se analizan las soluciones que cada creador propone para cada necesidad y estética musical.

Si bien es una propuesta que requiere altavoces o monitores con una cierta capacidad para poder conectar el sintetizador, es una experiencia que ofrece mucho dinamismo y puede estimular a los estudiantes de un modo diferente.

 ejemplo de repertorio con sintetizadores modulares:
<https://youtu.be/nMtbizUyrqI>

Exposición final: aspectos relativos a la profesión de compositor y su situación en la escena de música contemporánea

Las conclusiones a las jornadas -de mayor brevedad que las anteriores- está dedicada a aspectos no específicamente musicales pero relativos a situaciones y características laborales y profesionales del sector de la música contemporánea. Esta exposición está orientada desde el prisma de un compositor pero matizada desde la experiencia como gestor cultural y organizador de conciertos, como fundador del ensemble CrossingLines, el ciclo OUT-SIDE de nuevas músicas y actualmente como asesor y asistente de varios grupos y proyectos. Se describen situaciones y retos que presenta la profesión en la actualidad, un contenido completamente pertinente para el desarrollo de los jóvenes músicos, no solo profesionalmente sino también como creadores y en su desarrollo artístico. Personalmente, hubiese agradecido que en mi época de estudiante alguien me hubiese explicado muchos de estos aspectos que han resultado ser determinantes y que van más allá del contenido musical.

PROFESOR

Luis Codera Puzo

Luis Codera Puzo (Barcelona, 1981) es compositor, intérprete de guitarra eléctrica y sintetizadores modulares y gestor cultural.

Inicia su educación musical de manera autodidacta; más tarde estudia piano, guitarra, percusión y trombón en diversos ámbitos y finalmente se concentra en la composición estudiando con Agustín Charles en la ESMuC de Barcelona, con Wolfgang Rihm en la Hochschule für Musik Karlsruhe y asistiendo a numerosos cursos y clases magistrales con diversos compositores entre los que destacan Enno Poppe, Beat Furrer o Pierlugi Billone.

Ha trabajado con las principales formaciones y músicos europeos de música de nueva creación (Klangforum Wien, ensemble recherche, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Quatour Diotima, Ensemble New Babylon, Orchestre National de Lorraine, Minguet Quartet, Sarah Maria Sun, Enno Poppe, entre muchos otros) en festivales de todo el mundo.

Ha recibido el apoyo de varias instituciones y fundaciones, entre los que destacan el Premio de Composición de la Ernst von Siemens Musikstiftung, las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA, el XIX Premio del Colegio de España y del INAEM, Accésit del XIX Premio Injuve de Composición, y el soporte de los Ministerios de Cultura de los gobiernos catalán, español, alemán y francés y de las fundaciones Hoepfner y Christoph und Stephan Kaske. Ha sido compositor residente invitado de L'Auditori Barcelona en la temporada 2016/2017.

Ha realizado la grabación de un disco monográfico con la discográfica Col legno; además ha aparecido como compositor o director artístico en grabaciones de su música o de otros autores de nueva creación en diversos discos de INJUVE (instituto de la juventud) y la discográfica catalana Neu Records.

Muy interesado en la escucha y la programación de nuevas músicas, en 2009 fundó Cros-singLines, ensemble del que fue director artístico hasta el 2017, periodo en el que consolidó artística e institucionalmente el grupo como la principal formación catalana de música de nueva creación. En 2016 inicia el ciclo OUTSIDE de conciertos de músicas inusuales en centros de arte, proyecto que en 2019 ha dado lugar a la productora OUT-, dedicada a la creación y promoción de proyectos de nuevas músicas y pensamiento crítico.

Ha impartido clases, talleres o conferencias en centros como Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals, el Centre Superior Conservatori del Liceu, la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid o la Mallorca Summer Academy.

Sus proyectos recientes incluyen el estreno de MUR#02, composición de una hora de duración para tres pianos desafinados y sintetizadores modulares a cargo del Ensemble New Babylon en Bremen y en la Elbphilarmonie de Hamburgo, el encargo de un cuarteto de cuerda para el Quatour Diotima, o MUR#03 para orquesta y sintetizador modular, que ha sido interpretada (con él mismo como solista) con la Orquesta de Barcelona y Nacional de Catalunya. Compagina su tarea de compositor con la actividad como gestor cultural, asesorando en diversos proyectos y grupos de música contemporánea catalanes.

<https://coderapuzo.com/>

FECHAS, HORARIO, DURACIÓN y LUGAR DE IMPARTICIÓN

FECHAS:	El 27 y 28 de noviembre de 2023, dentro del marco de las Jornadas de Música Contemporánea del ciclo Musikagileak 2023/24.
DURACIÓN:	12 horas
HORARIO:	De 11 h. a 14h. y de 16h. a 19h. el 27 y 28 de noviembre.
LUGAR:	MUSIKENE , CENTRO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PAÍS VASCO

Plaza Europa, 2
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)

MATRÍCULAS (IVA incluido):

MATRÍCULAS:

	NUEV@ ALUMN@	SOCI@SGAE / SOCI@ MUSIKAGILEAK/ *ALUMN@ MUSIKENE O * PARAD@
HASTA EL 24 DE OCTUBRE 2023	30 €	20 €
DESDE EL 25 DE OCTUBRE 2023	40 €	30 €

*Deberán acreditar tal condición con el correspondiente carnet o documento.

ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA DE ALUM@S ACTIV@S: LUNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2023 (PLAZAS LIMITADAS)

ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA DE ALUM@S OYENTES: LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 (PLAZAS LIMITADAS)

*Se admitirá al alumnado por orden de inscripción hasta completar el aforo. La celebración del curso queda sujeta a un mínimo de inscripciones. **Se pedirá a l@s alumn@s activ@s que envíen los materiales de la obra que quieran trabajar durante su clase junto a la documentación necesaria para inscribirse al curso de composición.**

+ INFO

Tel.: 616 843 350

e-mail: info@musikagileak.com / formacion@fundacionsgae.org

Webs: www.fundacionsgae.org www.musikagileak.com