

JOHN

C

A

G

E

HOMENAJE A

JOHN CAGE

MAESTRO DEL AZAR PLANEADO

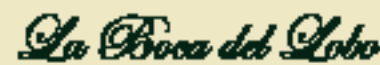
LICENCIA:
AUDITORIUM MAXIMUM
COLEGIO ALEMÁN DEUTSCHE SCHULE
MEDELLÍN.

SOCIOS BENEFACTORES:

SOCIOS MEDIÁTICOS

JOHN CAGE, LA DESOBEDIENCIA COMO NORMA

POR: LUCRECIA PIEDRAHITA ORREGO

“No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas”.
John Cage

Si usted piensa que unos cubos de hielo rugen en la licuadora, que el sonido de la cuerda de un juguete mecánico produce música, que el torrente de su sangre amplificado por micrófonos simula una sinfonía, usted ha entendido el mensaje de la música experimental: desafiar las nociones ya establecidas de la música y estar atento ante lo imprevisible.

Así, John Cage, desató los conceptos del arte a velocidades incontroladas en la segunda mitad del siglo XX para convertirse en una bisagra fundamental del arte moderno y contemporáneo. Innovaciones en el campo de la música, desmaquillador de las venas de la tecnología para ofrecerle al público la poética contenida en las estructuras de los dispositivos tecnológicos: monitores, pantallas, cuerdas, micrófonos, videos, y medios fotoeléctricos para teatralizar la música y conformar escenografías futuristas que tenían su punto más alto al intervenir la arquitectura del gran piano de concierto introduciéndole borradores, puntas de madera, corchos, piedras y tornillos. Toda esta parafernalia tenía un sentido, implicaba conocer la norma para saber destruirla y ante todo un espíritu tranquilo con una altísima capacidad de resistir frente a los auditorios que lo tildaron de irresponsable y juguetón. Tras esa primera fachada que veían algunos sectores del público culto y también del ambulante, se filtraba un pensador de la cultura, un absolutista con batuta, un constructor de puentes para la música, las artes y la tecnología del futuro, una autoridad sin límites que supo componer con una caligrafía distinta para mostrarnos que todo es susceptible de reorganizarse, de repensarse para generar estados emotivos y sensoriales, y ante todo para crear un objeto nuevo que ya no pertenece a nadie.

Estas herencias que hoy recogen la cultura y la contracultura son producto de las relaciones estrechas entre el artista y la ciudad. En el siglo XX, el espacio urbano fue el escenario vivo en el que el artista produjo su obra, el marco desde donde se inspiraron las vanguardias y posvanguardias y el lugar por excelencia para la experimentación y el antiarte en donde predominaba la sorpresa, lo absurdo y el escándalo. Fue la época de la pasión por los objetos encontrados y transfigurados en arte a través del gesto, de la palabra y de las miradas del espectador. El arte se convirtió en el escenario para confrontar los horrores de la guerra sirviéndose

del juego, del inesperado final y desechando todo condicionamiento social para instalarse en el campo de la anarquía y el anticonformismo.

Hoy nada de esto le es extraño a un espectador que ha visto cómo un urinal se instala en la galería de arte para elevarse a la categoría estética, cómo en un cubo de madera cabía todo el sistema planetario materializado en pompas de jabón y cómo las cajas de productos comerciales daban cuenta del nuevo gusto del público para coleccionarlas como piezas de arte, únicas e irrepetibles. Pocas veces y con lapsos de tiempos largos nace una figura que trastoca los órdenes establecidos y nos enseña que el arte es un acto colectivo y que una de las formas para comprender el mundo es alfabetizando los sentidos. Uno de esos seres fue John Cage, el artista moderno más influyente en los años 40 y 50, perteneciente a la Generación Beat, la misma que habló del rechazo a la idea de una América prediseñada.

Cage es el artista que cruzó las barreras en búsqueda de una profunda renovación espiritual, materializada en la potencia experimental que él mismo significó y que tuvo sus raíces en el budismo Zen inspirada por el famoso libro “El espíritu Zen”, de Alan Watts. El descubrimiento de este mundo espiritual, diametralmente opuesto a lo que vivía Estados Unidos, lo motivó a cambiar su práctica artística con una notable consistencia para crear trabajos musicales, marcados por la serenidad y la apertura como objetivo principal de la experiencia misma. ¿El resultado? Frescura y autenticidad. Un hacedor del oficio que equiparó la gráfica de la música al dibujo contemporáneo para difundir la alegría y la revolución al mismo tiempo, mediante una sistemática falta de respeto a las tradiciones académicas y con un profundo sentido de la libertad artística. Sus referentes independentistas fueron Marcel Duchamp y Erik Satie.

Cage, el espejo para mirarse hoy

Su obra propone un retorno a la creatividad, al origen, y son precisamente sus semillas las que permitieron que la música y las artes visuales sigan un territorio del control y el descontrol, de la armonía y la disonancia, de la anti-norma y la medida que, unidas al azar planeado, representan el lenguaje ampliado de la obra de arte total. Irrupciones, extrañamiento, respiración entrecortada, gente que corre en distintas direcciones, la acción se interrumpe, un pájaro corta el horizonte. Cage respira. Su obra puede generar emociones, rabia, insatisfacción, alegría, pasión pero nunca pasará inadvertida.

Con un homenaje a John Cage, el Centro Cultural Auditorium Maximum del Colegio Alemán Deutsche Schule – Medellín, abrirá sus puertas al país y al mundo, para reflexionar por la obra del maestro del azar planeado. Con él, entidades muy representativas y de gran valor en la ciudad se han unido para entregar un gran proyecto cultural y educativo. Desde el sábado 28 de abril y hasta el mes de noviembre el público vivirá el Homenaje: música, danza, artes visuales, acciones performáticas, poesía, literatura, diseño y encuentros académicos.

EL ABSURDO NECESARIO

POR: WOLFGANG G. TIRADO

Revisar a Cage en una época de decidida indeterminación creativa como la actual, deviene múltiples implicaciones que presuponen un interés por las ideas que se sustentan en el ánimo puro y libertario que habita el interior de hombres y mujeres. Cien años han transcurrido desde el nacimiento de John Cage en medio del bullir de una humanidad seducida por la idea de cambio pero profundamente atomizada por éste, que insiste en justificaciones, razones que le permitan entender lo hecho, lo construido, intentando indagar cuál curiosidad soñada de niño, un futuro. ¿Acaso el mañana?

Cage, figura tan ajena como cercana que aparece sin estar, cual reflejo de luz sobre la superficie del agua, apenas asistiendo a su encuentro, descubrimos cómo el poder catalizador de sus ideas está presente con su brillo. Amalgama de sensaciones, que nos hacen reaccionar, ser los hombres y mujeres de hoy. Cien años en los que se agolpan cientos de miles de puntos de vista, hechos, acciones, humanidades. Vapores creativos que emanan de un pasado, y que una y otra vez mejoran nuestra respiración. Ya no para rasgar las vestiduras y gritar a todo pulmón que todo pasado fue mejor, horror de nostálgicos; sino tal vez, para descubrir que en eso a lo que llamamos el ahora, está la clave para dejar de lado los temores frente a lo que somos. Colcha de retazos armada a la fuerza por la insegura mano de quien los une.

En estas palabras las intenciones de saber son vacías, no hay nada distinto a la nada que me sugiere Cage cuando me acerco a su obra. Cual término inglés EMPTINESS, que te deja perplejo, que hace de las razones argumentos innecesarios, donde el goce no pasa por el saber, y la reflexión deberá ser experiencia personal e íntima. He aquí lo que me interesa, y que puedo ejemplificar citando al propio Cage cuando mencionaba cual juego absurdo de imágenes: “¿Que es más musical: un camión pasando al lado de una escuela de música o el mismo camión pasando al lado de una fábrica?” Qué importa lo que entiendan los otros, no vale siquiera intentar saberlo, lo que importa es lo que cada quien quiera pensar de lo sugerido, presenciado o experimentado; acaso libertad absoluta. La reacción es parte del ejercicio de creación, una fuerza que no deberá ser ajena nunca al creador y a quien por imposición o deseo se involucre en su proceso.

Si acaso es responsable afirmar categóricamente algo en relación a Cage, es que no sería posible pensar los procesos de creación contemporáneos, tanto visuales como sonoros, sin tener en cuenta su presencia en la forma o formas como éstos se han perfilado. No es un secreto que Cage influyó de manera definitiva en los movimientos de post-guerra, tanto literarios como audio-visuales; desde

el Movimiento Beat hasta el Fluxus, La Música Electroacústica o el Pop Art entre muchos otros, y que como eco Dada mantuvo vivo el ánimo reaccionario propio del arte libertario, sin concesiones ni razonamientos ajenos o tendencias institucionalistas.

El absurdo abierto por John Cage, continúa alentando con fortuna el poder de la imaginación de marginados, parias y reaccionarios, manteniendo vivo el espíritu de la contracultura, tan necesaria en tiempos de adormecimiento, pereza y comodidad creativa.

Por eso este es el momento de celebrar y descubrir en la dificultad, el poder del goce a partir de Cage.

PROGRAMA

OBRAS DE NATALIA VALENCIA.

INTERPRETACIÓN: Cuarteto Cinco: Williams Naranjo y Wilfer Vanegas: violines, José Luis Camisón: viola y Juan Pablo Valencia: violonchelo
Chelo Solo: Juan Pablo Valencia.
Maestra Cecilia Espinosa - Orquesta Sinfónica de EAFIT

1. MINIATURAS

Dos miniaturas para cuarteto de cuerdas, de carácter contrastante. La primera, de carácter ligero, donde se evidencia un interés por crear variaciones rítmicas a partir de una partícula mínima. En la segunda aparecen melodías largas, que permiten mostrar una de las grandes cualidades de los instrumentos de cuerda: cantar melodías.
2. SOLO
Solo es una pieza donde el minimalismo es expresado líricamente en el cello. La pieza tiene un carácter idiomático y expresivo, que remite a estados de introspección profunda; se basa en dos motivos desarrollados a partir de diversas variaciones, principalmente tímbricas, y termina en un punto culminante. Los armónicos cantan libremente.
3. CUARTETO
Pieza para cuarteto de cuerdas, de carácter contemplativo, donde el espectador es sumergido en una serie armónica, sugiriendo a ratos influencias del movimiento espectralista francés, pero sin dejar de lado una fuerte intención por hacer crecer una melodía contrapuntística, rica en variaciones rítmicas.
4. 1987 (ESTRENO ABSOLUTO)
SOY HIJO, SOY TODOS LOS HIJOS QUE SOMOS TODOS

Obra para orquesta, de aliento largo y fuerte, que nace desde el silencio para llegar a un gran estruendo, pasmoso, ominoso, pero que vuelve al silencio. 1987 es una pieza rica en expresividad, donde la música se manifiesta, como alguna vez mencionó John Cage, como “la organización de los sonidos”, y donde se hace visible que el ruido es lo que a uno le parece ruido: un ruido intenso, como el que nos acalla a ratos, el ruido que nos deja la pérdida, el ruido que deja el miedo... empero ruido que también puede ser silenciado.

ESCUELA DE VISITANTES

28/04

HORA: 10:30 am
AUDITORIUM MAXIMUM

CONFERENCIA Y CONCIERTO INAUGURAL:
JOHN CAGE, MAESTRO DEL AZAR PLANEADO
LUCRECIA PIEDRAHITA
"PARA LOS PÁJAROS"
Museóloga, Curadora. Candidata a Magister en Teoría Crítica.
Directora / Curadora del Homenaje a John Cage.
.....
JUAN CARLOS GARAY
"APROXIMACIONES AL SILENCIO"
Periodista, Escritor y Traductor. Actualmente se encarga de
la sección de música de la revista Semana
EDUARDO DOMÍNGUEZ
"LA ENSOÑACIÓN DE LO COTIDIANO"
Historiador. Profesor Titular de la Universidad de Antioquia.

INTERVENCIÓN MUSICAL:
NATALIA VALENCIA
(MEDELLÍN), Compositora.
Con la participación de la ORQUESTA SINFÓNICA
DE EAFIT, CUARTETO 5,
El chelista JUAN PABLO VALENCIA
y el COLECTIVO ACORDE
Grupo de investigación de la Facultad de Artes y
Humanidades del ITM

05/05

HORA: 4 pm
PARQUE EXPLORA

TALLER APLICADO:
CIRCUIT BENDING

Haciendo hincapié en la espontaneidad y
el azar, la técnica de circuit bending ha
sido comúnmente asociada con la música
experimental y el ruido. Aunque ya
muchos músicos contemporáneos más
convencionales y algunos grupos musicales
se han dedicado a experimentar con
instrumentos "Bent" (Luthier experimental).
Circuit bending por lo general implica el
desmantelamiento de la máquina y la

adición de componentes tales como
interruptores y potenciómetros que
alteran el circuito.

Talleristas:
LUIS PÉREZ ARCILA
(MEDELLÍN), Master Medios Digitales
FEDERICO LÓPEZ
(MEDELLÍN), Ingeniero de Sonido,
MÚSICO
UN/LOCKER HACKERSPACE
(MEDELLÍN) Colectivo de Artistas

12/05

HORA: 11 am
PARQUE EXPLORA

CONFERENCIA:
"JOHN CAGE: LA INTENCIÓN DE NO SER
INTENCIONAL"
MARCO ALUNNO
(ITALIA), Músico - Compositor. Profesor Universidad EAFIT

26/05

HORA: 11 am
PARQUE EXPLORA

CONFERENCIA:
LA FÍSICA DEL SILENCIO
GERMÁN RICAURTE
(MEDELLÍN), Físico, Músico

02/06

HORA: 11 am
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METROPOLITANO. ITM

CONFERENCIA:
EXPERIMENTACIÓN Y ALTERNATIVAS
DE EXHIBICIÓN ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA.
TONY EVANKO
(MEDELLÍN), Gestor Cultural, Artista

09/06

HORA: 2 pm
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE MEDELLÍN. MAMM

CONFERENCIA Y TALLER APLICADO:
CANTAR A JOHN CAGE
MÓNICA ACOSTA
(BOGOTÁ), Música

30/06

HORA: 11 am
PARQUE BIBLIOTECA BELÉN

CONFERENCIA:
CAGE Y LA MÚSICA
JAVIER RODRÍGUEZ
(MEDELLÍN), Director de la Emisora
Cámara Fm

23/06

HORA: 4:30 pm
UNICENTRO

CONFERENCIA Y TALLER APLICADO:
CANTAR A JOHN CAGE
MÓNICA ACOSTA
(BOGOTÁ), Música

19/07

HORA: 10 am
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
BELLAS ARTES. FUBA

CONFERENCIA:
DIBUJAR EN EL ESPACIO
ALEJANDRO TOBÓN
(MEDELLÍN), Artista, Docente Fundación
Universitaria Bellas Artes. Medellín
ANDRÉS VÉLEZ
(MEDELLÍN), Artista, Docente Fundación
Universitaria Bellas Artes. Medellín

14/07

HORA: 11 am
CLUB COMFENALCO LA PLAYA

CONFERENCIA Y TALLER APLICADO:
LO QUE NO SE VE, LO QUE NO SE
ESCUCHA. (THINK OUT OF CAGE)
WILSON GIRALDO
(MEDELLÍN), Artista
JUAN PABLO VALENCIA
(MEDELLÍN), Chelista

CONFERENCIA:
DERIVAS DE LA MÚSICA EXPERIMENTAL
WEIMAR ESCOBAR
(MEDELLÍN), Músico

26/07

HORA: 2 pm
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
BELLAS ARTES. FUBA

CONFERENCIA:
ARTE Y PEDAGOGÍA
HAROLD MIRANDA
(MEDELLÍN), Gestor Cultural, Artista
Docente Fundación Universitaria
Bellas Artes. Medellín

26/07

HORA: 4 pm
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
BELLAS ARTES. FUBA

CONFERENCIA:
INSTRUMENTOS
PREPARADOS
JUAN DAVID MANCO
(MEDELLÍN), Músico

28/07

HORA: 2 pm
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE MEDELLÍN. MAMM

CONFERENCIA Y TALLER APLICADO:
SOBRE LA GESTIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA.
FREDY ALZATE
(MEDELLÍN), Gestor Cultural, Artista

21/07

HORA: 10 am
CASA DEL
ENCUENTRO
DEL MUSEO DE
ANTIOQUIA

TALLER APLICADO:
NUEVOS MEDIOS Y
CREACIÓN COLABORATIVA

ADRIANA RÍOS
(MEDELLÍN), Artista
ALEJANDRO VÉLEZ
(MEDELLÍN), Músico

27/07

HORA: 7 pm
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE MEDELLÍN. MAMM

NOCHE EXTENDIDA Y ALEATORIA
CONCIERTO:
SERIES MEDIA
NEUMA
.....
MÚSICA INMOBILIARIA

INTERVENCIÓN MUSICAL:
JOSÉ SANTAMARÍA
a.k.a NEUMA
(MEDELLÍN) Gestor Cultural, Músico
.....
JOSÉ GALLARDO
a.k.a MÚSICA INMOBILIARIA
(MEDELLÍN) Compositor

TALLER APLICADO:
EL SONIDO DEL DIBUJO

MARCELA CÁRDENAS
CÉSAR DEL VALLE
EDWIN MONSALVE
(MEDELLÍN), Artistas

11/08

HORA: 11 am
PARQUE EXPLORA

18/08

HORA: 11 am
AUDITORIUM MAXIMUM

CONCIERTO CLAUSURA:
CAMILA LÓPEZ CORREA
(MEDELLÍN), Compositora

HOMENAJE A

JOHN CAGE

MAESTRO DEL AZAR PLANEADO

MÚSICAS, SONIDOS QUE ROMPEN EL CORAZÓN

CONCIERTOS:

CUARTETO 5

NATALIA VALENCIA. Compositora

JUAN PABLO VALENCIA

MAESTRA CECILIA ESPINOSA / ORQUESTA SINFÓNICA DE EAFIT

GRUPO ACORDES - ITM

DANZA:

LUIS VIANA / MAURICIO FLÓREZ