

Bang on a Can All-Stars

www.bangonacan.org

Foto: Bang on a Can All-Stars

MÚSICA

AMERICAN UnPOP

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Intérpretes: ASHLEY BATHGATE cello VICKY CHOW piano DAVID COSSIN percusión DEREK JONHSON guitarra EVAN ZIPORYN clarinete ROBERT BLACK bajo ANDREW COTTON Ingeniero de sonido: KENNETH SAVELSON - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Un grupo salvajemente agresivo, que combina el poder y la fuerza de una banda de rock con la precisión y la claridad de un ensemble de cámara”. NEW YORK TIMES.

“Bang on a Can” podría traducirse como tocar, golpear o hacer sonar una lata. Con este provocativo nombre surgió en Nueva York uno de los grupos más innovadores del panorama actual de la música contemporánea, que se caracteriza por una vena mestiza que fusiona el rock o el jazz con la música clásica. La inmediatez del ritmo, la intensidad del sonido e, incluso, los instrumentos de la música pop han estado siempre presentes en el mundo sonoro de Bang on a Can All-Stars. En *AMERICAN UnPOP*, el ensemble de Nueva York interpreta temas que muestran cómo los sonidos populares y *underground* de Estados Unidos se han filtrado y mezclado con la música clásica y con otras expresiones de todas las partes del mundo.

En el programa de *AMERICAN UnPOP*, Michael Gordon explora el entorno sonoro de los Beatles con su pieza *I buried Paul*; con *Stroking Piece*, Thurston Moore se adentra en el sonido de Sonic Youth y su mítico *Daydream Nation*; David Lang presenta una revisión del tema *Heroin*, un clásico de Lou Reed/Velvet Underground; y, entre otras sorpresas, Lukas Ligeti nos acerca a la fusión africana con su *Glamour Girl*. *AMERICAN UnPOP* es una moderna aproximación al rock de la mano tanto de compositores del mundo contemporáneo -como Lukas Ligeti o Louis Andriessen- como de iconos del rock de vanguardia -Lou Reed o Thurston Moore de Sonic Youth-.

► Sobre la Compañía

Nacido en 1987 de la mano tres inquietos compositores, Michael Gordon, David Lang y Julia Wolfe, Bang on a Can All-Stars es un ensemble integrado por músicos con una exigente formación clásica, con alma de jazzistas, fisonomía exterior de rockeros y vocación de alborotadores en escena, que demuestra una sensibilidad excepcional hacia lo nuevo, lo desconocido y lo inusual.

Bang on a Can All-Stars ha colaborado con algunos de los músicos más influyentes de nuestro tiempo, como Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Brian Eno, Ornette Coleman, Thurston Moore, Don Byron, Kyaw Kyaw Naing, Iva Bittova, Terry Riley, Cecil Taylor, DJ Spooky o Louis Andriessen. Con ellos, ha establecido relaciones a largo plazo comisionando obras, interpretándolas, grabándolas y realizando giras por todo el mundo.

Ha actuando en recintos tan emblemáticos como el Carnegie Hall, la Bienal de Venecia, el Holland Festival, The Next Wave Festival en la Brooklyn Academy of Music, las olimpiadas de Sydney, Barbican Center de Londres o el Théâtre De La Ville de París, además de numerosos festivales en Italia, Escandinavia y Europa del Este. Su hiperactividad abarca también los estudios de grabación, por ejemplo, al encargarse de la puesta en directo del mítico disco de Brian Eno *Music For Airports*.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

12 de mayo a las 21 horas

Con nombre propio

Cuando crecimos todos estábamos estudiando e interpretando música clásica y al mismo tiempo escuchábamos a innovadores como Steve Reich, Philip Glass y Louis Andriessen, y también a Velvet Underground, Sonic Youth, Ornette Coleman, y prácticamente toda la música nueva e interesante que íbamos descubriendo. Siempre nos pareció extraño que existiesen barreras que separaban estas comunidades musicales. Así que cuando creamos Bang on a Can All-Stars, la idea era simple, en vez de clasificar la música por estilos, la clasificaríamos por innovación. Para nosotros es normal (y más aún para la generación i-pod) que la distinción entre música pop y música clásica sea cada vez más difusa. En realidad, ha sido la creciente accesibilidad a la música popular americana y al arte visual, la que ha generado una fusión entre la energía de la música pop y las formas clásicas, dando como resultado una nueva fusión de estilos que rompen con todo lo preestablecido. Nosotros a nuestra fusión la hemos llamado “unpop”.

KENNETH SAVELSON

Manager

Sobre el escenario

ASHLEY BATHGATE

Violoncello

Neoyorquina, Ashley Bathgate ha interpretado por todo el mundo música tanto clásica como contemporánea. Ha actuado en locales como el Carnegie’s Zankel Hall, Merkin Hall, The Stone, BargeMusic, Boston’s Symphony Hall, Forbidden City Concert Hall (Pekín), el Gran Teatro de Shanghai, el Teatro Palladium de Rome y el Muziekgebouw en Amsterdam. También ha sido artista principal en numerosos festivales incluyendo el New York City’s Look and Listen, River to River, Big Ears Festival in Knoxville, TN, Bard Summerscape, Athelas New Music y el Shanghai International Arts Festival.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica Americana, The Yale Philharmonia y la Greater Newburgh Symphony Orchestra.

Se licenció en la Universidad de Yale, donde estudió con la violonchelista Aldo Parisot.

Actualmente se encuentra embarcada en un proyecto con la pianista Lisa Moore, presentando conciertos en diferentes locales neoyorquinos.

ROBERT BALCK

Bajo

Crecido en los suburbios de América durante los 60 y los 70, las principales experiencias musicales de Robert Black vienen de la radio, grabaciones, y del Programa de Música en el sistema de la escuela pública. Hoy en día, sus intereses se centran en la orquesta tradicional y en la música de cámara, colaboraciones con actores música con ordenadores, movimientos basados en las improvisaciones con bailarines e interpretaciones de pintura en directo con artistas.

Ha trabajado con músicos como John Cage, D.J. Spooky, Elliott Carter, Meredith Monk, Cecil Taylor o Paquito d’Rivera, y con numerosos músicos emergentes. Sus recitales le llevan normalmente a los cinco continentes, ha aparecido en los festivales más importantes como el Takefu International Music Festival, en Japón, o el Festival de Eleazar Carvalho, en Fortlazea, Brazil y también en radio y televisión. Anualmente aparece en el Monadnock Music Festival y en el Moab Music Festival, entre otros.

VICKY CHOW

Piano

Pianista canadiense, Vicky Chow ha actuado como solista tanto de música clásica como contemporánea, en música de cámara y como miembro de un conjunto. Se unió a los All Stars en 2009, pero también ha actuado con otros grupos como Wordless Music Orchestra, Opera Cabal, Wet Ink Ensemble y AXIOM. Sus interpretaciones recientes incluyen un tour por Malasia con el Perak Performing Arts Society, un recital por Canadá y un solo en el Carnegie Hall y el Merkin Hall. También produce *Contagious Sounds*, una nueva serie de músicas centradas en intrépidos artistas contemporáneos y compositores del Gershwin Hotel en New York City. Su debut en una orquesta tuvo lugar a la edad de 10 años en la Orquesta Sinfónica de Vancouver y realizó su última aparición en el Alice Tully Hal, con la Juilliard Symphony interpretando Bartok’s Piano Concerto No. 1.

DAVID COSSIN

Percusión

Nacido en Nueva York, Cossin estudió percusión clásica en la Escuela de Música de Manhattan. Su interés en percusión clásica, composición e improvisación le ha permitido interpretar un amplio abanico de estilos. Especializado en nueva música experimental, ha grabado e interpretado internacionalmente con numerosos músicos incluidos Sting, Talujon Percussion Quartet, NewBand, New Music Consort, Yo-yo Ma, Tan Dun, Bo Didley y B-blush.

David Cossin fue el único percusionista de la película *Crouching Tiger, Hidden Dragon*, de Ang Lee, y ha interpretado conciertos por toda Europa y Estados Unidos, incorporando vídeo, proceso electrónico e instrumentos caseros. También ha recorrido Taiwán, Hong Kong, Pekín, Hunan, Macao, Suecia, California y Londres.

DEREK JOHNSON

Guitarra eléctrica

Compositor, guitarrista eléctrico y educador activo en el mundo de los conciertos de música contemporánea, Derek Johnson nació en las Montañas Rocosas, en Colorado. Comenzó a formarse en guitarra eléctrica en el colegio de Columbia y se licenció en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana. Es miembro fundador del grupo cameral Basilica, y actúa muy activamente tanto como solista como en música de cámara presentando los ricos y constantes trabajos escritos para guitarra eléctrica.

Sus composiciones se han interpretado a lo largo de los Estados Unidos y Canadá por solistas y grupos incluidos la Orquesta Sinfónica de Chicago MusicNOW y el Montreal’s Nouvel Ensemble Moderne.

EVAN ZIPORYN

Clarinete

Evan Ziporyn hace música en la encrucijada de géneros y culturas, del este y el oeste. Estudió en Eastman, Yale y UC Berkeley. En 1987 interpretó un solo de clarinete en la First Bang en un Can Marathon en Nueva York. Confundó los All Stars en 1992, y su implicación con BOAC continúa hasta hoy. En 2001 interpretó un solo de clarinete *This is Not A Clarinet*, que permaneció en lo más alto de las listas por todo el país. También ha grabado con Paul Simon, Matthew Shipp, Bob Moses y Ethel. En 2004 recibió una beca para la Academia de Artes Americana y, en 2007, el premio Artists Walker de Estados Unidos.

ANDY COTTON

Ingeniero de sonido

En su papel como director e ingeniero de sonido ha trabajado junto a compositores y músicos creando nuevos trabajos. Ha colaborado con los mejores productores londinenses, especializándose en proyectos de música contemporánea con artistas y series de conciertos diversos como Elvis Costello & John Harle, la BBC Promenade Series, Meltdown, George Russell, Carla Bley o Talvin Singh. Colabora con los compositores Michael Gordon, Julia Wolfe y David Lang en sus piezas para Bang on a Can All-Stars, en teatro y danza.

Bang on a Can All-Stars

Violoncello:	Ashley Bathgate
Piano:	Vicky Chow
Percusión:	David Cossin
Guitarra eléctrica:	Derek Johnson
Clarinete:	Evan Ziporyn
Bajo:	Robert Black
Ingeniero Sonido:	Andrew Cotton
Manager:	Kenneth Savelson
Directores artísticos:	Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Director ejecutivo:	Kenny Savelson
Director de desarrollo:	Tim Thomas
Director de proyecto:	Philippa Thompson
Director de comunicación:	Jessica Schmitz
Productor adjunto:	Yisroel Lazaros
Asistente de administración:	Kathleen Coughlin
Coordinadores de proyectos de educación:	Chris Marianetti, Jeremy Thal
Director del sello Cantaloupe:	Jillian Barr
Red Poppy Publishing Director:	Mike McCurdy
Online Store:	Brian Petuch
Consejo de directores:	Adam Wolfensohn, presidente Daniel Baldini Jeffrey Bishop Patrick Callery Barry Goldberg Michael Gordon Lynette Jaffe Michael Kushner David Lang Elizabeth Murrell Robert A. Skirnick Jane Stewart Julia Wolfe

PROGRAMA:

Representación mundial: Pomegranate Arts
Representación en España: Stage Planet

Glamour Girl (12')
Lukas Ligeti

I Buried Paul (9')
Michael Gordon

Stroking Piece (9')
Thurston Moore (Sonic Youth)

Heroin (text by Lou Reed with film by Doug Aitken) (8')
David Lang/Lou Reed

Big Beautiful Dark and Scary (11')
Julia Wolfe

Workers Union (17')
Louis Andriessen

Bang on a Can All-Stars

El PAÍS, BABELIA
Jorge Fernández Guerra
25 de marzo de 2006

Bang on a Can: fusión en Nueva York

No es habitual hablar de fusión en el ámbito de la música clásica de tradición moderna, pero es obligado frente a experiencias musicales que llegan del área norteamericana. La música en Estados Unidos no se puede entender sin fusión, tanto la de orientación clásica europea como toda la historia del jazz serían inexplicables sin una u otra forma de mezcla.

El pop y el rock han carecido de una tercera dimensión: la del paso del tiempo; los héroes del rock apenas han podido madurar porque la fuente de su legitimidad no ha dejado de ser el relevo generacional, el factor joven. Pero, a su vez, los estilos con proyección temporal, con alma, por así decirlo, el jazz, el clásico, etcétera, no han dejado de mirar el éxito clamoroso, la apabullante presencia social, la economía gigantesca e inflacionaria del pop y el rock. Entre los géneros que constituyen un trayecto vital para los artistas (jazz, clásica...) y los que se legitiman primordialmente en su arranque juvenil no podía haber apenas fusión; sólo pillaje; los géneros "serios" hubieran querido robar al juvenil su fuerza económica, y el pop-rock no ha dejado de entrar a saco en la "honorabilidad" de los cultos cuando su pujanza económica se ha hecho valer.

Ahora bien, la música contemporánea de base clásica tiene necesidad de refrescarse, hasta el momento ha rechazado dejar jugar en su patio a estilos "plebeyos" pero quizá ahora esté descubriendo que si lo hace puede pilotar la nave. Ése parece el mensaje de *Bang on a Can*. En un ámbito cultural como el americano en el que el jazz cumple más de un siglo de historia y tradición y el rock más de medio, *Bang on a Can* podría ser una astuta respuesta contemporánea a un problema en el que ningún género musical es ya un recién llegado. En todo caso, es una buena respuesta a la posibilidad de fusionar desde el mando de la música moderna de base clásica. *Bang on a Can* podría traducirse como tocar, golpear o hacer sonar una lata. Con este provocativo nombre nació en Nueva York, en 1987, una asociación de la mano de tres compositores poco conformes con lo que sucedía a su alrededor: David Lang, Michael Gordon y Julia Wolfe. No les gustaba nada ver los conciertos de música "seria" contemporánea semivaciados y con intérpretes y público tan estirados. Tampoco entendían que sus colegas del mundo del arte y la cultura más vanguardista (y estamos hablando de Nueva York) apenas supieran o se interesaran por sus experiencias. *Bang on a Can* fue al principio una modesta serie de conciertos diferentes, luego un maratón, con el tiempo llegaron a ser un festival y, poco a poco, se ha convertido en una institución que ha innovado incluso en el campo de la financiación a través de una entidad llamada The People's Commissioning Fund, gracias a la cual recogen dinero en pequeñas y medianas cantidades para proyectos y encargos a compositores. Han creado un instituto, un festival de verano, un sello discográfico y lo que constituye su cara pública: un ensemble llamado Bang on a Can All Stars, formado por seis músicos con una exigente formación clásica, alma de jazzistas, fisonomía exterior de rockeros y vocación de alborotadores en escena. Y, a punto de cumplir los veinte años del proyecto original, hoy se pasean por el mundo mostrando esa vena mestiza de la que también hacen gala otros, como el californiano Kronos Quartet, aunque con la diferencia de que los neoyorquinos tienen una vinculación con los compositores realmente fundacional.

Los All Stars de este fenómeno que se ha empeñado en dar la lata son el clarinetista Evan Ziporyn, la violonchelista Wendy Sutter, la pianista Lisa Moore, el percusionista David Cossin, el bajista Robert Black y el guitarrista eléctrico Mark Stewart. A ellos se añade el talento del ingeniero de sonido Andy Cotton. La actual gira europea del sexteto los lleva a Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y París antes de recalar en Granada y Sevilla y, finalmente, dar el salto a México DF. El programa que brindan en las dos ciudades andaluzas es toda una declaración de intenciones. Se abre con una pieza de uno de los fundadores del Bang, Michael Gordon, acompañada por un filme de Bill Morrison; luego viene un histórico, Conlon Nancarrow, ese inclasificable compositor que tras participar en la Guerra Civil española (como brigadista), se refugió en México para realizar en silencio una alucinante obra dedicada al piano

mecánico que ha visto la luz hace pocas décadas; el clarinetista del ensemble ha transcrito algunos de sus *Estudios* pianísticos; en tercer lugar, Brian Eno, el sofisticado músico a caballo entre el pop, la *new age* y la vanguardia electrónica, con una música para aeropuertos arreglada por el propio Michael Gordon; luego es el turno de otro fundador, David Lang, pero como arreglista de varias canciones de Lou Reed; otro músico con experiencias en el rock sofisticado americano, Fred Frith, sigue la cuenta, y, por último, una obra del holandés Louis Andriessen, otro músico "mestizo" mejor conocido en este lado del Atlántico. Como se ve, una curiosa y sorprendente mezcla de tendencias y géneros que debería ser irresistible para públicos de distintos intereses, aunque está por ver si lo que en Nueva York es una buena respuesta lo sigue siendo en otros ámbitos. La propia arquitectura de la gira de los All Stars es todo un indicio, sólo París se ha apuntado como representante de los foros tradicionales de la "vieja Europa". En cuanto a su presencia en las Jornadas de Música Contemporánea de Andalucía es un síntoma del probado buen ojo de sus promotores.

Las jornadas de música contemporánea andaluzas juntan dos eventos con origen distinto e historia común: las jornadas de Granada del mismo nombre, que van por la edición XVII y se celebran en el Teatro Alhambra, y el más joven ciclo de Sevilla, acogido al Teatro Central. En esta ocasión, las jornadas constan de once conciertos, ocho de ellos repetidos en ambas ciudades. La temporada se inició el pasado 14 de febrero y se prolonga hasta el 17 de mayo. Tiene citas novedosas, como el Metamkine, cine para los oídos (18 y 19 de abril), el Barton Workshop (4 y 5 de abril), el Cuarteto Penderecki (16 y 17 de mayo) o el argentino Grupo Encuentros que inició la temporada con un homenaje a Borges. Los intérpretes locales tienen o han tenido también su sitio, como la Orquesta de Córdoba (7 de abril), Solistas de Sevilla (21 de febrero y 1 de marzo), Taima Granada (25 de abril y 3 de mayo) o el Taller Sonoro (9 y 10 de mayo). Además de los pianistas Ralph van Raat (14 de marzo) y Ana Guijarro (22 de marzo).

VANITY FAIR
Jeremy Eichler
Junio 2003

Mucho tiempo antes de que tuvieran un sello discográfico, una banda brillante y un mega concierto anual para mantenerlos juntos, los compositores Julia Wolfe, Michael Gordon y David Lang tenían una pregunta: ¿Por qué sus amigos, que habían seguido las últimas tendencias en el mundo del arte visual, la danza o el teatro, parecían tan desinteresados en la música contemporánea? Quizá tan sólo necesitaban un punto de entrada. Tras esto, la escena de música en Nueva York a mediados de los años 80 estuvo crudamente dividida entre los experimentalistas del centro y los expertos del norte de la ciudad, con cada facción preocupada principalmente en sus propios adeptos. Por ello, Wolfe, Gordon y David Lang emprendieron el colectivo Bang on a can, para romper las divisiones y presentar su propio trabajo original con algo más que encontraron explosivamente innovador, sin la opinión de los especialistas. El telón se levanta en 1987 con un concierto en una galería del Soho y, una década después, Bang on a can ha dado una fuerza esencial a la promoción de la nueva música. (...). Hay otros ambientes para escuchar música contemporánea, pero rara vez se ofrece con una combinación tan potente de intensidad, autoridad y abandono.