

Suomen kokeellinen musiikki (selityksineen ja kommentteineen) [Música experimental finlandesa (con explicaciones y comentarios)]

traza un recorrido por los límites de esta variada actividad. Desde lo teórico hasta las formalizaciones artísticas más diversas, los trabajos reunidos en esta muestra documental nos confrontan, en sus respectivas aproximaciones y en las relaciones que éstas forman entre sí, con algunos de los infinitos matices que constituyen la música experimental en Finlandia.

La música experimental finlandesa es una completa desconocida en España. La proliferación de nuevas prácticas artístico-sonoras en las últimas décadas ha generado varias preguntas sobre cómo comprender esta música dentro de unos límites. La muestra obedece por tanto a ciertas decisiones y selecciones que son necesarias considerar. Ocurre en este caso lo mismo que con cualquier antología: se corre el peligro de que al único usuario que satisfaga sea a su propio autor, mientras que cualquier otro seguramente deplora lagunas o presencias que juzgue superfluas. Las decisiones y selecciones realizadas en esta muestra documental han consistido en, por una parte, definir la música experimental a través de sus límites, es decir, aludiendo a aquello de lo que se diferencia —o, incluso, se opone— antes que a su contenido multiforme; y, por otra, efectuar dentro del campo así definido una selección que pudiera aspirar a ser sintomática. Dada la abundancia de materiales admitidos como obras artísticas dentro de este marco, éstos se han agrupado y distribuido a través de una serie de encuentros.

Los encuentros —sesiones de escucha, proyecciones, ciclos de cine y conciertos (seguidos, siempre, de diálogos con el público asistente)— ahondan en algunas de las cuestiones que la música experimental finlandesa nos plantea (como, por ejemplo, la expansión de la idea de escucha y su relación con los procesos de significación, la creciente diversidad geográfica, cultural y estética que presenta esta música, las diferentes sensibilidades desde las que se crea y se recibe, la tendente disolución entre ironía y sinceridad de sus autores, la transformación misma del concepto de autoría, la desvinculación de los músicos y artistas finlandeses a una sola escuela, corriente estética, disciplina artística, etc.). Los materiales puestos en juego a través de estos encuentros provienen de numerosos artistas, músicos, escritores, investigadores, etc. finlandeses, como Erkki Salmenhaara, Kaj Chydenius, M.A. Numminen, Erkki Kurenniemi, Pekka Airaksinen, J.O. Mallander, Eino Ruutsalo, Otto Donner, Mika Taanila, Anton Nikkilä, Petri Kuljuntausta, Pink Twins, Pasi “Sleeping” Myllymäki, Pekka Sassi, Alli Savolainen, Anneli Nygren, Circle, Kiila, Kollaa Kestää, Rodtsenko-Seura (Jyrki Siukonen, Markku Kivinen, Erik Ahonen, Jouni Hirvonen), Jarno Jokinen & Katja Valanne, Pan Sonic (Mika Vainio, Ilpo Väisänen), Janne Hanhisuanto, Lau Nau (Laura Naukkarinen), Tsembla (Marja Johansson), Kuupuu (Jonna Karanka), Kukkiiva Poliisi, The Anaksimandros, Olimpia Splendid, Avarus (Arttu Partinen, Jan Anderzen, Jonna Karanka, Jukka Räisänen, Kevin Regan, Lars Mattila, Markus Mäki, Roope Eronen, Tero Niskanen, Tomas Regan), etc.

Al considerar todos los géneros y estilos musicales que intervienen en esta agrupación (jazz, rock, pop, folk, psicodelia, electrónica, electroacústica, poesía sonora...), podemos comprobar que ninguna de las obras seleccionadas se acoge en exclusiva a uno de ellos. Todos los trabajos aportan gestos llenos de duplicidad: caen simultáneamente bajo el dominio de varios géneros y estilos. Y muchos se agrupan espontáneamente por varias categorías desde sí mismos, es decir, de modo autorreconocido por sus autores, editores o distribuidores. En todos estos casos, no impondremos una sistematización espuria, sino que los agruparemos siguiendo la batería de géneros y estilos dada. Todo este ejercicio tiene como propósito describir —y, al mismo tiempo, expandir— algunas de las fronteras habituales de esta variada actividad que, a falta de mejor expresión, seguimos llamando “música experimental finlandesa”.

Este proyecto está comisariado por Víctor Aguado Machuca, y se realiza del 15 de septiembre al 5 de noviembre de 2017 en Espacio Trapézio (Madrid), gracias a la subvención de Frame Contemporary Art Finland y al apoyo del Instituto Iberoamericano de Finlandia, AV-arkki y The Hug Platform for Cultural Cooperation.

Sonidos contemporáneos de Finlandia. Una sesión de DJ comentada por Toni

Ledentsa. En este encuentro se abordan algunos de los últimos cambios sobrevenidos en la música experimental finlandesa, como la hibridación de los géneros musicales, la disolución del carácter de autenticidad de la música o la aparición de nuevos espacios sonoros que se están abriendo continuamente en Finlandia. Estos cambios son a un tiempo causa y efecto de la emergencia de un nuevo público habituado al lenguaje virtual de Internet y protagonista de un relevo generacional en lo que a consumo cultural se refiere. En Internet, los usos y funciones de los trabajos artísticos y musicales suelen responder a otro tipo de expectativas más orientadas hacia su determinación formal como mercancía viral, para lo cual suele hacerse un uso pródigo de la apropiación y la ironía, tanteando en la mayoría de los casos los límites de la propiedad intelectual. La sesión de Toni Ledentsa presentará trabajos musicales concebidos bajo los preceptos de este complejo aparato de producción, distribución y consumo cultural que es Internet (dotado de sus propios códigos estéticos, ligados generalmente a la utilización misma del medio y al uso despreocupado de materiales ajenos), y éstos se reproducirán, por las mismas razones, directamente desde aplicaciones y portales web como iTunes, Bandcamp o Soundcloud.

Programa

Islaja: *Otakun uhkaus*, 2010.

Tsembla: *Sinuhe Bebe*, 2015.

Kemiälliset Ystävät: *Hetkinen*, 2014.

Hopeajärvi: *Kuoppa (Purasee Mun Mutsii)*, 2013.

Olimpia Splendid: *Kuskin Valssi*, 2015.

Kasper (feat. Karin): *Mykkien kivien kaupunki*, 2017.

Mikko Sarvanne Hip Company & Beibi P: *Jazz I: Joni*, 2016.

Rättö ja Lehtisalo: *Lentävä sateenvarjo*, 2003.

Paavoharju: *Tulilehtisade*, 2011.

Asa: *Sanojen kehä*, 2016.

Pyhimys: *Tulva*, 2008.

Paperi T & Khid: *Caligula*, 2013.

Biitsi: *We Feel This*, 2017.

Alexalfons: *Sea You*, 2014.

Forces: *HARP/BLADE SONG*, 2017.

Kumea Sound: *Everything is an Exception*, 2017.

Toni Ledentsa (Kuopio, Finlandia, 1980) es productor cultural y comisario independiente. Licenciado en Producción y Gestión Cultural en Humak University of Applied Sciences y Master en Comisariado, Gestión y Mediación del Arte en Aalto University School of Arts, Design and Architecture de Helsinki. Su trabajo se desarrolla dentro del marco referencial del arte contemporáneo y, como resulta frecuente en ese contexto, reúne elementos propios de diferentes prácticas artísticas como la música o la performance. Actualmente reside y trabaja en Madrid, gracias al apoyo de The Hug Platform for Cultural Cooperation.

Lunes, 2 de octubre a las 19:00 h.

Espacio Trapézio.

Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,

Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo.

Muestras de música experimental finlandesa (con explicaciones y comentarios)

Este encuentro tantea los límites de la música experimental finlandesa desde sus inicios. A través de las obras seleccionadas se apreciará que las diferencias históricas entre algunos trabajos musicales de carácter experimental procedentes del rock, punk, folk, pop, jazz, electrónica, etc. no resultan hoy tan excluyentes como aparentaban desde la década de los sesenta.

¿Qué entendemos —y, sobre todo, qué dejamos de entender— por música experimental finlandesa? La historia de esta música en Finlandia sigue presentando cuestiones de dudosa respuesta, tanto por las exigencias propias del campo como por las del dominio territorial y del momento en el que se desarrollan. El inicio de esta historia suele fijarse a principios de la década de los sesenta, conforme a la influencia determinante de John Cage sobre Erkki Salmenhaara y Kaj Chydenius; o, por el contrario, primando la importancia del movimiento “underground” en Helsinki liderado por Pekka Airaksinen, Erkki Kurenniemi y Mauri Antero Numminen. Estos músicos suelen situarse siempre en relatos distintos que describen separadamente la historia de la música experimental en Finlandia, y que consideran únicamente a los artistas y las obras que mejor resaltan las afinidades (silenciando así las diferencias) o que mejor encajan en las líneas generales de cada relato histórico. Sin embargo, tenemos distancia suficiente como para esbozar una perspectiva más amplia, presentar relatos complementarios y cruzados y superar las exclusiones habituales de ciertas figuras aisladas y capítulos marginados en este arco espacio-temporal.

Information Explosion es la primera obra de “música concreta” realizada en Finlandia. Fue creada en el estudio de música electrónica del Instituto de Musicología de la Universidad de Helsinki con la asistencia técnica de Erkki Kurenniemi. La obra fue posteriormente editada en un vinilo por Love Records, uno de los sellos discográficos más famosos de Finlandia, que recopiló la mayor parte del movimiento llamado “Poliittinen laululiike” (“canciones políticas”) de la década de los sesenta y setenta. En esos mismos años, el grupo The Sperm mezclaba elementos propios de la música de vanguardia y de la performance con el free jazz y el pop psicodélico. El grupo estaba dirigido por Mattijuhani Koponen y Pekka Airaksinen, y contaba con miembros como J.O. Mallander, hasta que durante una de las actuaciones Koponen fue detenido por copular con una mujer anónima sobre un piano de cola. Por su parte, Kollaa Kestää fue una banda de punk de Tampere que a mediados de los ochenta se disolvió para pasar a formar Rodtsenko-seura, un colectivo de arte post-conceptual que desplegaba sus temáticas sobre la complacencia rusófila desde una ironía impenetrable que se autoabastecía continuamente.

Programa

J.O. Mallander: *Kekkonen 1962*, 1962.

Erkki Salmenhaara: *Information Explosion*, 1967.

J.O. Mallander: *A Fifth*, 1970.

Ursula's Cartridges: *Change Yr Mind (Nevermind Remix by Ursula's Cartridges)*, 2015.

Eino Ruutsalo: *Kaksi kanaa [Two Chickens]*, 1963.

Claes Andersson, Kalevi Seilonen, Otto Donner, Erkki Kurenniemi: *Sähkö-shokki-ilta*, 2013.

M.A. Numminen ja Sähkökvartetti [Cuarteto Eléctrico]: *Kaukana väijyy ystäviä*, 1968.

Erkki Kurenniemi & Circle: *Rakkaus Tullessa*, 2011.

Kukkiva Poliisi: *Caboong!*, 2002.

Avarus: *II*, 2006.

Pan Sonic: *Kierto*, 2000.

Lunes, 9 de octubre a las 19:00 h.

Espacio Trapézio.

Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,

Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo.

Erkki Kurenniemi: El futuro no es lo que solía ser. Encuentro monográfico sobre Erkki Kurenniemi (Hämeenlinna, Finlandia, 1941-2017), uno de los primeros artistas en proponer —y ejercer— la entrega del cuerpo humano a la realidad cibernética. Kurenniemi es pionero del arte electrónico en Finlandia: sus proyectos como inventor y artista han ido tecnológicamente —y, en ocasiones, también estéticamente— por delante de su tiempo. Toda su carrera, que abarca campos tan diversos como la inteligencia artificial, la música, la ingeniería, el cine erótico, la danza o la filosofía, testifica el imperante fetichismo por la tecnología y el deseo de escapar de los límites del cuerpo humano.

Durante la década de los sesenta Kurenniemi trabajó como diseñador de instrumentos electrónicos en el Instituto de Musicología de la Universidad de Helsinki. En los años setenta tuvo una carrera fulgurante como pionero de la automatización industrial en Rosenlew, una de las empresas de diseño industrial más importantes de Finlandia. A principios de la década de los ochenta trabajó como diseñador de automatización en Nokia. Y entre 1987 y 1999 fue jefe de planificación en Heureka Science Centre. Uno de los principales objetivos de Kurenniemi en la Universidad de Helsinki fue la búsqueda de nuevos interfaces de usuario para instrumentos musicales electrónicos. En 1967 diseñó para M.A. Numminen el Sähkökvartetti (“Cuarteto Eléctrico”), un instrumento colectivo que combinaba máquinas de ritmos, voces y melodías electrónicas. Entre 1970 y 1971, Kurenniemi desarrolló su famosa gama de instrumentos musicales electrónicos: DIMI-A (“Digital Music Instrument, Associative Memory”); DIMI-S (conocido como “The Sexophone”), un instrumento para cuatro intérpretes que generan la música al tocarse unos a otros; DIMI-T (“Electroencefalófono”), controlado por medio de electrodos que se disponen detrás de las orejas del intérprete para registrar los cambios en su actividad cerebral; y DIMI-O (“Digital Music Instrument, Optical Input”), que genera la música en tiempo real a través de las imágenes que capta una cámara de vídeo.

La historificación y recuperación de todas estas aportaciones tecnológicas y artísticas no se ha producido hasta 2002, año en el que Mika Taanila compiló las primeras grabaciones musicales de Kurenniemi en el disco *Äänityksiä / Recordings 1963-1973* (Love Records, 2002), y, un año después, gran parte de su trabajo en el DVD *The Dawn Of Dimi* (Kinotar, 2003), que incluye el documental *Future Is Not What It Used To Be* (Mika Taanila, 2002).

Programa

Tulevaisuus ei ole entisensä [Future Is Not What It Used To Be].

Finlandia, 2002.

52 min.

Diálogos en finés, inglés y sueco.

Subtítulos en inglés.

Mika Taanila (director), Jussi Eerola (director de fotografía), Mika Taanila (editor), Erkki Kurenniemi, Sähkökvartetti, György Ligeti, Jukka Ruohomäki (música), Kinotar Ltd / - (producción), Olli Huhtanen (diseño sonoro).

Lunes, 16 de octubre a las 19:00 h.

Espacio Trapézio.

Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,

Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo. Sólo para mayores de 18 años.

Ensayo/error. Ciclo de cine experimental finlandés articulado en dos programas que repasan el nacimiento, la evolución y la situación actual del cine experimental finlandés. El ciclo presenta una selección de dieciséis películas que revelan algunas de las más importantes trayectorias cinematográficas en Finlandia, dibujadas tras la irrupción y popularización de las prácticas de vídeo en la década de los sesenta y el consecuente replanteamiento de las funciones específicas del medio cinematográfico hasta nuestros días.

Las obras de este primer programa se debaten entre el entusiasmo fetichista, la nostalgia y el escepticismo frente a la tecnología. El desarrollo del vídeo durante los años sesenta empujó a estos cineastas a indagar en la propia naturaleza del cine: *Kinetic Pictures* es uno de los primeros filmes realizados en Finlandia que utiliza las técnicas de la poesía visual, juntamente con el pintado, rasgado y perforado del propio celuloide; mientras que *Horizontal* es un ejercicio pionero de construcción de figuras geométricas con luz, práctica que se recupera y reactiva digitalmente en *TV*. Las primeras películas del ciclo muestran imágenes de dispositivos cinéticos (*A Physical Ring*), o directamente líneas, masas de color y texturas que nos dirigen hacia la abstracción. Todas estas imágenes se abastecen de la música: estos filmes pueden considerarse en algún sentido videoclips. Los experimentos abstractos presentes en las siguientes obras del programa (una compilación de vídeos de Erkki Kurenniemi) discurren entre dos cauces: por un lado, la persistencia en la invención de nuevos instrumentos electrónicos, y por otro, el elemento lúdico y ritual del ensayo y error a través de estos instrumentos. La combinación constante de fascinación y perplejidad por el desembarco de las estéticas del ensayo y error (“glitch”, en el caso del medio digital) se revela nuevamente en los dos últimos filmes del programa: *Splitter* y *Turning Green*.

Programa

Eino Ruutsalo: *Kineettisiä kuvia [Kinetic Pictures]*, 1962. Monocanal, color, 00:04:55. Otto Donner (trompeta), Kaarlo Kaartinen (saxofón), Kari Hynninen (bajo), Matti Koskiala (batería), Eino Ruutsalo (director de fotografía, director y productor).

Pekka Sassi: *TV*, 2004. Monocanal, color, 00:01:36. Pekka Sassi (director).

Pasi “Sleeping” Myllymäki: *Horizontal*, 1979. Monocanal, color, 00:03:37. Risto Laakkonen (director de fotografía), Pasi Myllymäki (director).

Mika Taanila: *Fysikaalinen rengas [A Physical Ring]*, 2002. Instalación, b/n, 00:04:32. Mika Vainio (música), Mika Taanila (director).

Erkki Kurenniemi: *Etude 6 new; Etude 8.1; Amphetamine; D3 Another; Blues In Blues*, 1980-1982. Monocanal, color, 00:09:58. Erkki Kurenniemi (música), Erkki Kurenniemi (director).

Pink Twins: *Splitter*, 2006. Monocanal, color, 00:06:14. Pink Twins (música y dirección).

Pekka Sassi: *Turning Green*, 2007. Monocanal, color, 00:03:02. Pekka Sassi (director).

Lunes, 23 de octubre a las 19:00 h.
Espacio Trapézio.
Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,
Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ensayo/error. Ciclo de cine experimental finlandés. Los filmes de este segundo programa presentan imágenes más concretas. Tienen en común varios principios: la recurrencia a la ironía, el rechazo de la trama narrativa y el desafío a toda lógica temporal. La sesión se inicia con los filmes de Erkki Kurenniemi y Mika Taanila, que se deslizan entre el mundo de la fantasía cibernética y el apego nostálgico hacia la tecnología. El programa se completa con *Concert Boy* y *When Noise and Death Meet*, filmes que recuperan una estética de apropiación surrealista. *Hammer Hill* relata el estreno de “Hammer Hill”, la última obra de la supuesta estrella de rock Jonne 59, interpretada por Anneli Nygren. Los filmes de Anneli Nygren insisten en el gesto de la sobreactuación para dar cuenta de la relación engañosa entre la realidad del filme y el mundo real. *Johan Klemet & Nils Nilsson* reitera en la reducción de la narración y atiende a acciones cotidianas que permiten cuestionar el hecho mismo de filmar. De manera más conceptual, *Five Words* y *Tape Recorder Is A Wonderful Invention* son indagaciones sobre el lenguaje finés; en ellos subyace la cuestión de si “cine finlandés” es una categoría apropiada para el cine experimental. Si estamos acostumbrados a la nacionalidad como categoría necesaria para clasificar los cines, en las dos obras de Pasi “Sleeping” Myllymäki se refuerza —o simplemente se fuerza— esta idea. El programa se cierra con una película inesperada, que alude de manera tácita a la historia de Finlandia en los últimos cien años: *Red / No Red*.

Programa

Erkki Kurenniemi: *Electronics in the World of Tomorrow*, 1964. Monocanal, color, 00:04:55. Erkki Kurenniemi (música y dirección), Ilmari Tawastsjerna (actor).

Mika Taanila: *Kiila: Verbranntes Land*, 2002. Instalación, color, 00:07:00. Kiila (música), Mika Taanila (director).

Pasi “Sleeping” Myllymäki: *Nauhuri on ihmeellinen keksintö [Tape Recorder Is A Wonderful Invention]*, 1983. Monocanal, color, 00:02:48. Diálogos en finés, subtítulos en inglés. Risto Laakkonen (director de fotografía), Pasi Myllymäki (director).

Alli Savolainen: *Concert Boy*, 1998. Monocanal, color, 00:01:40. Alli Savolainen (directora).

Anneli Nygren: *When Noise and Death Meet*, 2006. Monocanal, color, 00:08:10. Diálogos en finés, subtítulos en inglés. Anneli Nygren (directora y actriz), Marianne Thome (actriz).

Alli Savolainen: *Johan Klemet & Nils Nilsson*, 1998. Monocanal, color, 00:03:45. Alli Savolainen (directora).

Anneli Nygren: *Hammer Hill*, 2013. Monocanal, color, 00:03:14. Diálogos en inglés. Hanna Seppänen, Antti-Juhani Manninen (dirección de fotografía), Anneli Nygren, Jari Kallio (música), Anneli Nygren (directora, editora, guionista y actriz).

Pasi “Sleeping” Myllymäki: *Viisi sanaa [Five Words]*, 1982. Monocanal, color, 00:02:22. Diálogos en finés, subtítulos en inglés. Risto Laakkonen (director de fotografía), Pasi Myllymäki (director).

Pekka Sassi: *Red / No Red*, 2008. Monocanal, color, 00:02:17. Pekka Sassi (director de fotografía, música, dirección, edición y producción).

Lunes, 23 de octubre a las 19:00 h.
Espacio Trapézio.
Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,
Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Lau Nau. La improvisación libre es uno de los elementos principales de la música experimental finlandesa. Esta clase de música conjuga géneros muy variados (derivados del jazz, folk, rock, electrónica, etc.) y tiene, por tanto, un carácter incipientemente mayoritario en Finlandia. En ella se exploran nuevas técnicas musicales —que incorporan sonidos distintos de los doce tonos temperados y que reconocen el pulso regular como una concepción de la que prescindir— y se generan itinerarios desaforados que discurren entre la intencionalidad del músico y el azar. Aun siendo éste un concierto en solitario, es importante reconocer además la naturaleza social de la improvisación libre (una de las pocas formas occidentales de creación artística colectiva, en la que la idea de comunidad es de gran importancia), y apreciar al mismo tiempo las numerosas colaboraciones que Lau Nau realiza habitualmente con músicos y artistas provenientes de diferentes ámbitos.

El folk psicodélico —una música en la que se improvisa libremente y bajo un carácter más sensitivo, en ocasiones naïf o intencionadamente ingenuo— presenta influencias de la música tradicional a través de instrumentos acústicos en contraste con los electrónicos. Las letras del folk psicodélico generalmente se centran en la idea de naturaleza, amor, belleza, etc. Son especialmente reconocidas en Finlandia dentro de este género Lau Nau (Laura Naukkarinen), Tsembla (Marja Johansson), Kuupuu (Jonna Karanka), y Kukkiiva Poliisi (un grupo de artistas que se mueve, bajo el orden del kitsch y la ironía, con bastante holgura entre la psicodelia, la improvisación libre y el “folk rural” o “forest folk”).

Laura Naukkarinen (Helsinki, 1980) mezcla experiencias que van desde la improvisación libre hasta las estéticas propias del folk psicodélico, la música electroacústica o la música clásica contemporánea, todo ello unido bajo el nexo común de las melodías infantiles propias de las canciones de cuna. En sus conciertos, la voz posee una gran importancia, y va siempre acompañada de un uso heterodoxo de guitarras, xilófonos e instrumentos finlandeses tradicionales —y, en general, de cualquier objeto susceptible de producir sonido de los que disponga—.

Lunes, 6 de noviembre a las 19:00 h.
Espacio Trapézio.
Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16,
Calle Augusto Figueroa, 24, Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo.

frame contemporary art
finland

AV-ARKKI

**THE
HUG**