

**SAMPLER
SÈRIES**

20 D'OCTUBRE
SALA 2 ORIOL MARTORELL

DECODER ENSEMBLE

ALEXANDER SCHUBERT

PROGRAMA DE MÀ

ALEXANDER SCHUBERT
(1979 Bremen, Alemanya)

SERIOUS SMILE

PER A ENSEMBLE AMB SENSORS I ELECTRÒNICA EN VIU

(2014)

SILENT POST A.10 "IT WAS NOT AN EASY SITUATION"

(2018)

MICHAEL BRAILEY
(Regne Unit)

FULL BODY TERRAFORM

Estrena mundial de la versió de Decoder (2022/2024)

ALEXANDER SCHUBERT

HELLO

PER A ENSEMBLE AMB VÍDEO I ELECTRÒNICA

(2014)

EVY SCHUBERT

(1981 Bremen, Alemanya)

SILENT POST A.4 "WELCOME TO THE AFTERLIFE"

(2017)

ALEXANDER SCHUBERT

HOLO_ACID.MOV (CRYPT-FILE)

PER A ENSEMBLE AMB IA

(2021)

La durada aproximada del concert és de 75 minuts

DECODER ENSEMBLE

Leopold Hurt, (e-)zither, direcció i composició

Andrej Koroliov, piano, teclats i composició

Carola Schaal, clarinet i clarinet baix

Sonja Lena Schmid, violoncel

Alexander Schubert, electrònica, projecció de so i composició

Jonathan Shapiro, bateria i percussió

COMENTARI

per **Asier Puga**

«Press here»

Desde finales del siglo XX, el término *multimedia* (uso combinado de imágenes, sonidos y textos) se consolidó en el ámbito artístico. No obstante, desde principios de siglo, movimientos como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo o el Fluxus en los años 60 y 70 ya exploraban esta fusión de medios. Con la expansión de la televisión y la llegada de internet, esta combinación de disciplinas y medios alcanzó nuevas dimensiones, expandiéndose en el siglo XXI.

En 2016, la compositora irlandesa Jennifer Walshe acuñó el término *New Discipline* para describir el interés compartido entre diversos compositores europeos que integraban en sus composiciones danza, teatro, cine, video, artes visuales, instalación, literatura e incluso *stand-up comedy*. De entre los compositores más destacados de esta 'corriente', Walshe destacó a Alexander Schubert.

Alexander Schubert, nacido en Bremen (Alemania), estudió bioinformática y composición multimedia. Su obra ha estado profundamente vinculada a las nuevas tecnologías y a la interacción con otras disciplinas artísticas. Además, ha desempeñado un papel activo como programador y cofundador de diversas agrupaciones, entre ellas el *Decoder Ensemble*, fundado en 2011.

Este programa presenta cuatro obras del compositor creadas en los últimos 10 años: cuatro composiciones contrastantes que nos permiten aproximarnos al trabajo multidisciplinar y multidireccional de uno de los más destacados creadores contemporáneos.

Hello es una obra audiovisual en la que la proyección funciona como una partitura que debe ser interpretada por el conjunto. El video consiste en gestos o situaciones realizados por el propio compositor en el salón de su casa. Pensada para un grupo instrumental flexible de cuatro instrumentistas como mínimo, Schubert invita a los intérpretes a utilizar, además de sus instrumentos, juguetes u objetos de uso doméstico o encontrados.

Si *Hello* puede entenderse como una obra que explora la extensión sonora de un artefacto visual, *Serious Smile* (2013-2014) se centra en las cualidades artificiales e inhumanas de la electrónica y en la estética del error. «El tema del error es un hilo constante en mis composiciones. Dado que trabajo principalmente con medios digitales, el fallo siempre surge de la codificación informática», explica el compositor.

En *Serious Smile*, cuatro músicos están equipados con sensores que capturan sus movimientos, permitiéndoles moldear la electrónica y el procesamiento en tiempo real. El interés de Schubert por los sensores de movimiento comenzó en 2009 con obras como *Weapon of Choice* y *Laplace Tiger*, donde los gestos se traducen en sonidos y luces, creando un instrumento híbrido. En piezas como *Point Ones* (2012), y especialmente en *Serious Smile*, la indeterminación entre si es el *ensemble* o la electrónica quien ejecuta la música se hace evidente al final, cuando los gestos del director solo generan mensajes de error y se ejecutan de manera cada vez más asincrónica.

Las otras dos obras de Schubert están íntimamente vinculadas con el vídeo. *Holo_Acid.MOV (CRYPT-File)* es una de las obras en las que Schubert hace uso de la inteligencia artificial, en la línea de otras obras de su catálogo como *Convergence* (2020/2021) o *Anima* (2022). En estas piezas, la IA actúa como mediadora entre lo tecnológico y lo instrumental (humano), e incluso, en algunos casos, como una suerte de partitura.

Por su parte, la obra *Silent Posts* se basa en el concepto de obra abierta, colaborativa. A través de una serie de piezas iniciales deliberadamente incompletas, Schubert invita a otros artistas a utilizarlas como base para desarrollar nuevas creaciones. Esto permite que los artistas puedan reinterpretar y transformar estas piezas según su propia disciplina o estilo artístico, ya sea música, arte visual, escritura, cocina u otras formas de expresión. «Las piezas existentes muestran cómo diferentes personas abordan el mismo material. Además, existe el interés de ver cómo una obra puede evolucionar y convertirse en algo completamente inesperado, más allá de lo previsto por el compositor», explica el propio Alexander Schubert.

El programa se completa con *Full Body Terraform*, del compositor inglés Michael Brailey; una pieza que explora el concepto de obra abierta. Estrenada en 2022, esta composición combina instrumentos, audio, video y luces, donde los intérpretes emprenden un viaje hacia un estado de liberación hipnótica, ya que según el propio Brailey «los músicos atraviesan diversos estados anímicos, liberando la energía generada a través de sus instrumentos».

En col·laboració amb

MIXTUR
FESTIVAL DE NOVA CREACIÓ
SONORA DE BARCELONA

AMB EL SUPORT DE

Sabadell
Fundació