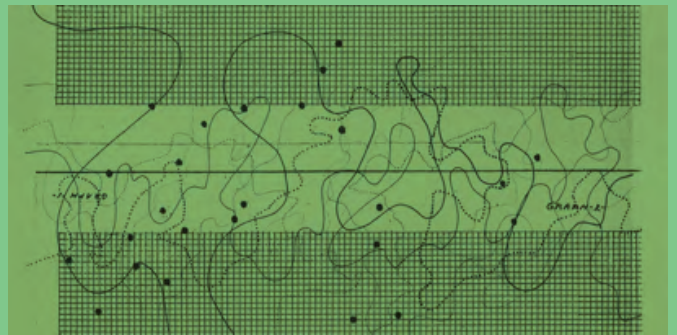

M Mo to rik

Suite Kraut
para Quinteto de cello,
teclado Midi preparado
& Ableton Live

*Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia que parte sonaba,
oyeron a deshora otro estruendo.*
Miguel de Cervantes. El Quijote

John Cage. Scores.

*Radioactivity
Tune in to the melody
Radioactivity
Is in the air for you and me.*
Kraftwerk. Radioactivity.

01 Motorik

02 El autor

03 Prensa

04 Temática

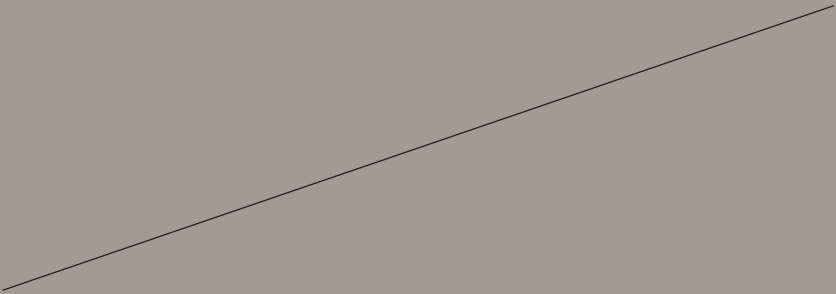
05 Lenguaje y Técnicas

06 Performance

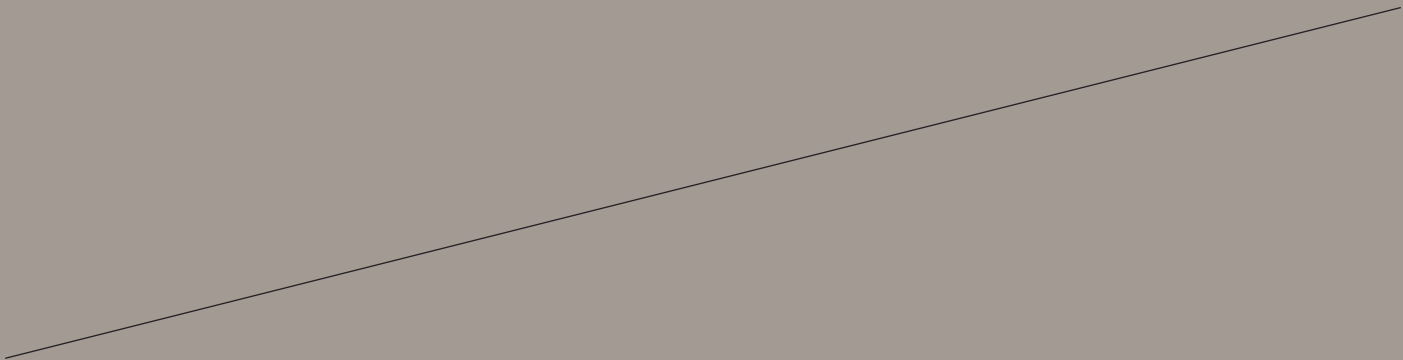
07 Ficha técnica

01

Motorik

Motorik es una Suite para Quinteto de cello amplificado, teclado midi preparado y Ableton Live. A medio camino entre el arte sonoro y la música contemporánea, la obra vincula la trayectoria vital y la obra de la fotógrafa alemana Gerda Tardo (1911 – 1937) con el kraut rock (movimiento contracultural y de vanguardia de la música popular alemana de finales de los años sesenta).

La pieza transita entre el ruidismo, la atonalidad y paisajes de músicas populares. A lo largo de cinco

movimientos, aborda la ruptura de las fronteras entre la música académica y la popular al tomar ciertos elementos paradigmáticos del kraut rock (la textura, el ritmo motorik, la repetición o la tímbrica de sintetizadores analógicos...) y deconstruirlos y reformularlos a través de técnicas características de la música académica.

Motorik recibió a finales de 2020 la Ayuda para la creación y desarrollo de obra musical de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es una obra inédita.

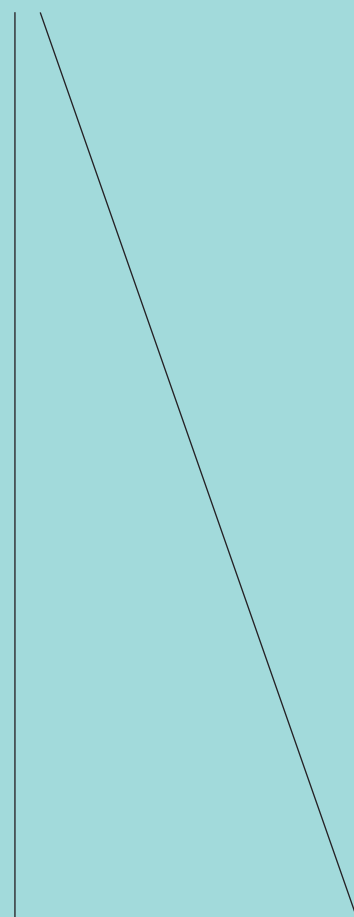
02

**Alberto
Torres**

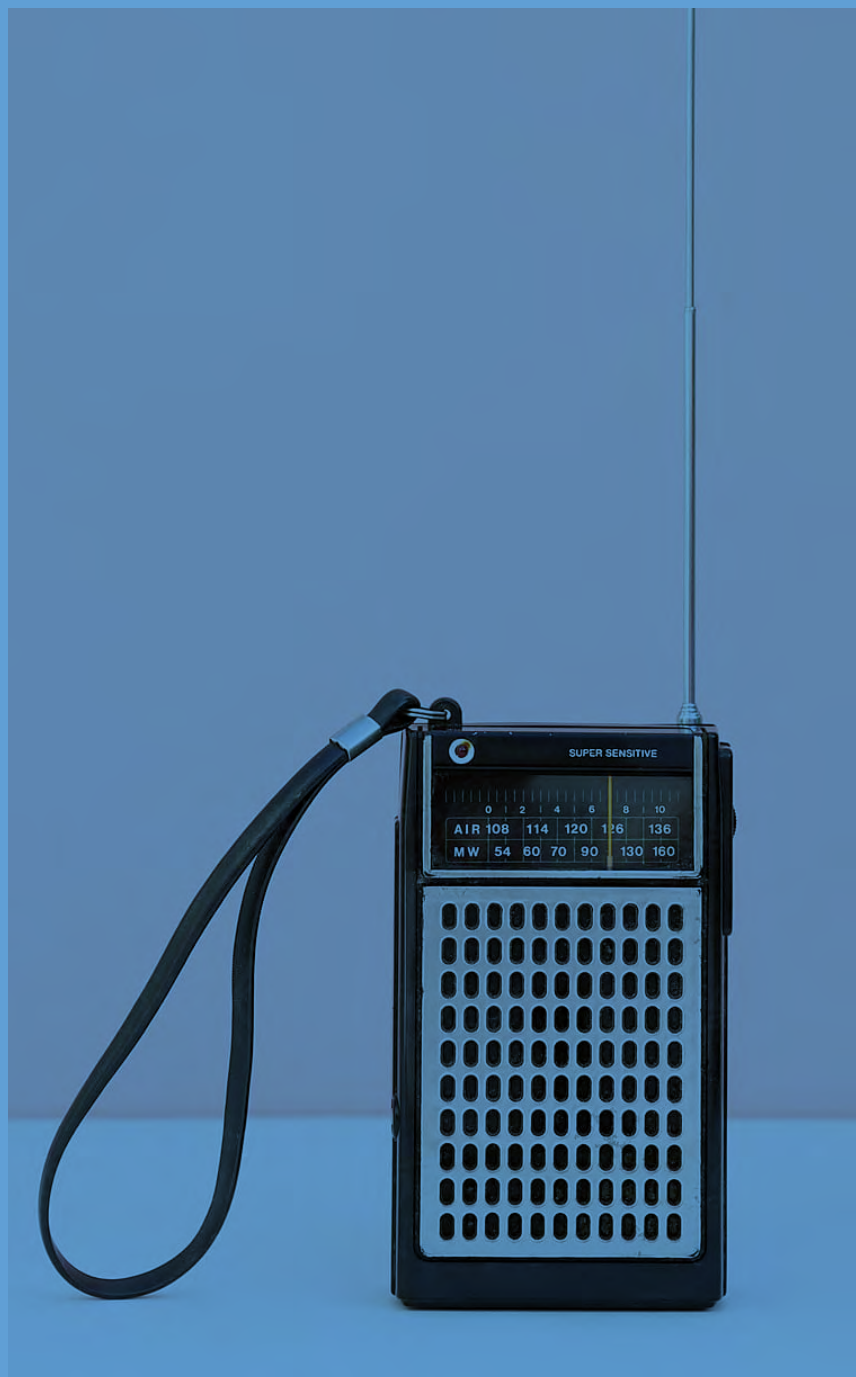
Alberto Torres (Toledo, 1979) es un compositor, productor y escritor de canciones radicado en Madrid. Licenciado en Periodismo (Universidad Complutense), Historia y Ciencias de la Música (Universidad de la Rioja) y Grado Profesional de piano y lenguaje musical (Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo). Escribe música para cine y televisión. Explora los géneros musicales en función de la narrativa visual, rastreando sus límites a través de una mirada fronteriza y experimental. Su formación clásica y su trayectoria en el pop le han permitido abordar un ecléctico rango de proyectos, desde la electrónica experimental a la música orquestal pasando por el flamenco o el rock indie, colaborando con artistas como Steve Shelley y Lee Ranaldo de Sonic Youth, Niño de Elche, Rosalía o Fernando Vacas.

A nivel internacional, ha trabajado para producciones en México, Alemania,

Colombia, Cuba, Francia, Costa Rica o El Salvador. Sus bandas sonoras han recorrido festivales tan prestigiosos como Cannes, Locarno, MoMA Nueva York, San Sebastián, Toronto, Sao Paulo o Bafici Buenos Aires. En 2020 fue nominado al Premio Ariel de la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias cinematográficas por la Música Original de “Cómprame un revólver” de Julio Hernández Cerdón. Así mismo, es profesor de Música y Tecnología en el Grado de Composición de Músicas Contemporáneas del Centro Universitario TAI ARTS, de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Ha impartido talleres monográficos y conferencias en España (La Casa Encendida de Madrid, La Gota de leche de Logroño, La Térmica de Málaga) y Latinoamérica (Festival Internacional de Cine Ícaro en Nicaragua, Festival Internacional de cine de Suchitoto en El Salvador, Centro Cultural de España en San Salvador, Museo MARTE de Arte Contemporáneo de El Salvador).

03

Prensa

La prensa ha dicho de la música de Alberto Torres:

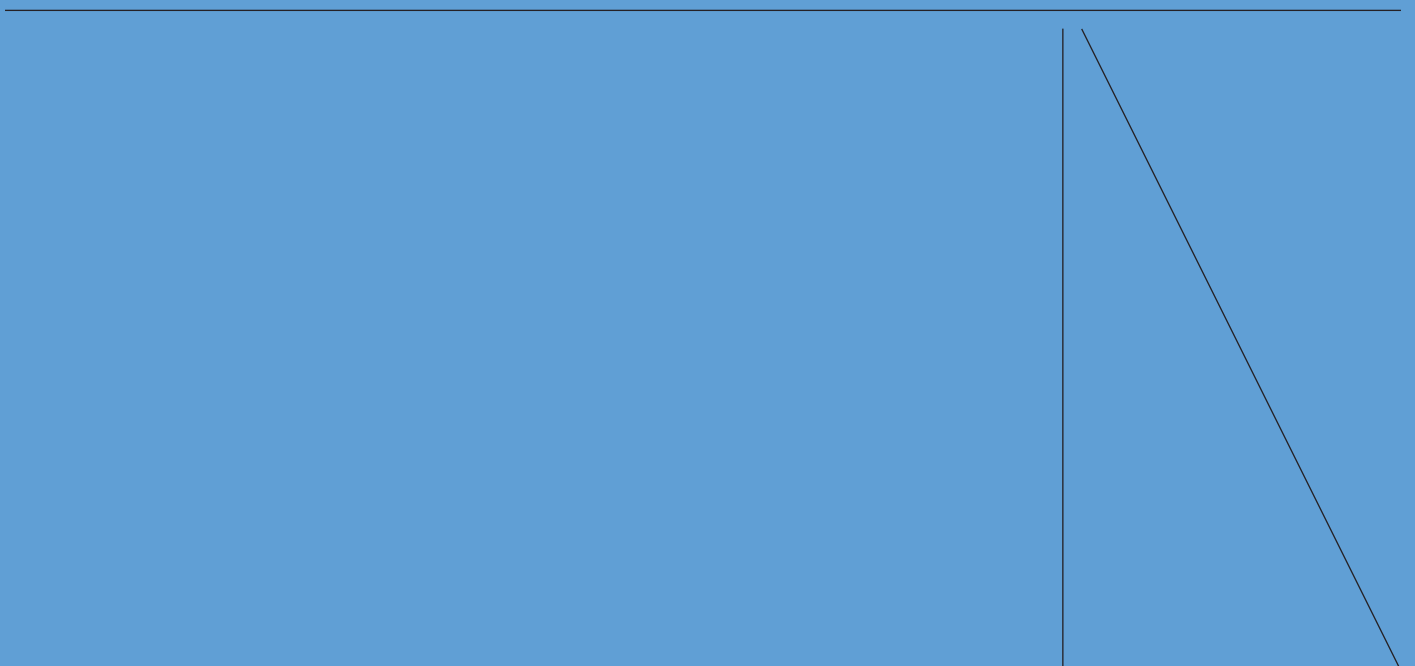
«Se vuelve particularmente fascinante en esa afortunada empatía cuando se encuentran el bolero, la electrónica y los sonidos urbanos.» **Tomás Fernando Flores. Siglo21. Radio3.**

«Ecléctico, orgánico y atmosférico es el trabajo de Alberto Torres. Un compositor de influencias variadas, rastreador de límites sonoros y experimentales.» **Paula Ferrandis. De Película. RNE.**

«Pura magia». **Bruno Galindo. El estado mental.**

«Desdibuja la frontera entre música culta y popular». **Eldiario.es**

«Transita de pasajes sinfónicos donde la orquesta cobra protagonismo a cortes de carácter pop indie, post-rock, dub o noise e incluso el flamenco experimental, sin olvidar su faceta como escritor de canciones». **La Vanguardia**

Temática

04

La suite Motorik está construida en torno a dos ejes: la vida de la fotógrafa alemana Gerda Taro y ciertos elementos musicales kraut rock alemán.

Gerda Taro (1910 – 1937) fue una fotógrafa alemana pionera en el fotoperiodismo. Tras abandonar Berlín en los años treinta huyendo del nazismo, conoció en París al fotógrafo húngaro Endré Arnö Friedmann. Él le introdujo en la fotografía y, tras convertirse en pareja, crearon el personaje de Robert Capa (que a la postre sería uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX). Su vida como fotógrafos no cubría sus necesidades económicas y no conseguían un trabajo estable, así que inventaron un personaje llamado Robert Capa, que supuestamente era un reputado fotógrafo llegado de los Estados Unidos para trabajar en Europa. Este personaje ficticio era tan famoso que vendía sus fotos a través de sus

representantes, Friedmann y Gerda, al triple del precio que un fotógrafo francés. Este truco funcionó perfectamente y al poco tiempo recibieron una gran cantidad de encargos que conllevaron ingresos económicos.

Al inicio de la guerra civil española, se trasladan a España donde realizan algunas de las fotografías bélicas más icónicas del fotoperiodismo. La pareja comienza a distanciarse y Gerda empieza a firmar sus fotos como Photo Taro. El 26 de julio de 1937 murió accidentalmente aplastada por un tanque que volvía del frente. Friedmann retuvo el nombre de Robert Capa para sí y hoy en día, aún es difícil saber la autoría cada fotografía.

A principios del siglo XXI apareció “la maleta mexicana” que ha permitido clarificar la obra colosal de ambos, así como organizar la primera exposición de Gerda Taro en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York (2007).

El kraut rock es un movimiento contracultural de música popular urbana de vanguardia surgido en la República Federal de Alemania a finales de los años sesenta. Tuvo como epicentro dos ciudades: Berlín y Dusseldorf y en sus seno emergieron bandas tan influyentes como Kraftwerk, Can, Neu, Tangerine Dreams, Faust, Cluster, Popol Vuh... La influencia de este movimiento fue determinante en el nacimiento de la electrónica (uno de los géneros que protagonizó la historia de la música popular urbana de finales del siglo XX) y en la obra de artistas tan dispares como David Bowie (en su trilogía de Berlín), Joy Division, Blur, Pulp o Radiohead. Hoy todas aquellas grabaciones tienen un aura de música de culto debido

a que fue el primer movimiento de la música popular y de vanguardia propiamente alemán, después de la II Guerra Mundial y supusieron para la música popular alemana lo mismo que Stockhausen fue a la música académica. Kraftwerk en un estudio de Düsseldorf Aunque tuvo varias vertientes, se caracterizó en líneas generales por el uso de nuevos instrumentos electrónicos (sintetizadores, cajas de ritmos...), la creación de atmósferas ruidistas, densas e inquietantes (con influencias del ambient, psicodelia, músicas de raíz o texturas industriales) y el uso de ritmos repetitivos como el Motorik. El ritmo Motorik fue un elemento característico de este movimiento (aunque no todas las bandas hicieron uso de él).

“Todo el krautrock era acerca de la modernidad y el futuro (...), forjar nuevas formas y nuevas identidades significaba crear nuevos sonidos usando nuevas fuentes, y eso significaba electrónica.”

David Stubbs

Motorik, como término y como concepto, sirve de vínculo entre la historia de Gerda Taro y la escena contracultural alemana de los años sesenta en tanto que ambos son relatos pioneros, rupturistas y seminales. Abrieron camino a los que vinieron detrás. Lo motórico del kraut resuena en lo reiterativo de la voluntad humana por superar las barreras, interiores y exteriores. La superación de una época histórica sombría y la superación de estereotipos y discriminaciones por razón de género. Y el cambio como lo único que permanece en una dimensión estética y fisiológica; en el objeto de la máquina y sus objetos y

en el sujeto del ser humano y sus sujetos. La cadencia perpetua del movimiento, el eterno retorno contra el giro de Lampedusa.

Y en esa amalgama de pensamientos abstractos surge una plasticidad sonora donde encuentro que ha de cobrar sentido una colisión entre samples mecánicos, sonidos de motores, cámaras de fotos y disparos, instrumentos de cuerda procesados, distorsión y ruido, impulsadas por patrón rítmico repetitivo pero formulado de múltiples maneras distintas.

05

Lenguaje y Técnicas

La Suite está estructurada en 5 movimientos que responden a los diferentes momentos vitales de Gerda Taro (Alemania en el movimiento II, Francia en el movimiento III y España en el movimiento IV) y a elementos fundamentales que la definen: la fotografía del movimiento I (Obertura Leica) o el empoderamiento en el movimiento V (Motorik).

El kraut rock aparece representado a través de la obra mediante el uso ciertos elementos característicos como la repetición, los sonidos de sintetizadores analógicos, la tímbrica procesada por efectos, el patrón rítmico motorik o llamadas muy concretas a melodías de bandas como Can, Deuter o Kraftwerk.

Las técnicas han resultado ser muy variadas. Hay procedimientos que emparentan con la música concreta (el uso constante de samples pregrabados), la música aleatoria (sobre todo presente

en el tercer movimiento), la música electroacústica (con el uso de dispositivos informáticos, efectos e instrumentos VST o el amplificado del propio quinteto de cellos). El lenguaje es mayoritariamente atonal con pasajes ruidistas, a excepción del primer movimiento y de los fragmentos donde hay llamadas a temas de kraut rock (como “Vitamin C” de Can en el movimiento II o “Radioactivity” de Kraftwerk en el movimiento V) o a músicas tradicionales (“Los cuatro muleros” del movimiento IV). Esta amalgama técnica deviene en un trabajo textural intenso a lo largo de toda la obra, con momentos de especial densidad en los movimientos II y III.

La palabra tiene un papel remarcable. Textos dadaístas relacionados con Gerda y el kraut rock fueron grabados por los actores Álvaro Cervantes, Stephanie Magnin y Eloísa Suárez para ser disparados como samples.

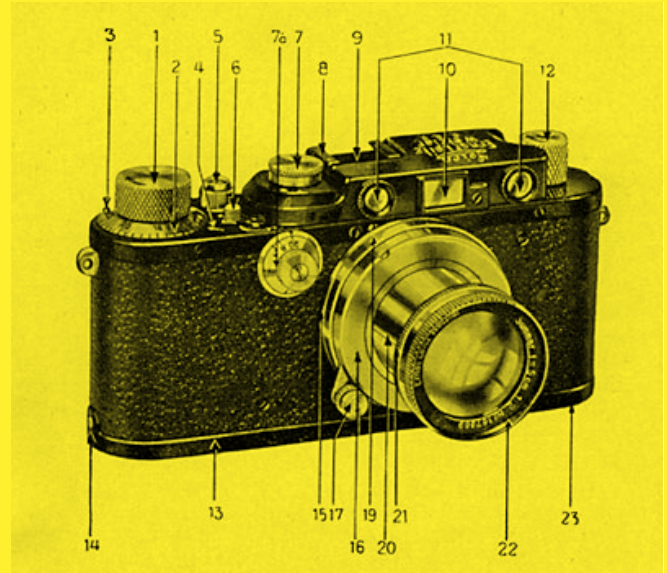

I. Obertura Leica.

La pieza arranca con cuatro disparos de Leica, haciendo un guiño a la clásica entrada de baquetas de banda de rock. A nivel musical, es la pieza más tonal de la obra pero con una armonía muy básica que no se mueve para contribuir a la idea de repetición y trance propia del kraut.

Los cellos enseñan el ritmo motorik a través del golpe en el cuerpo del instrumento con algún que otro efecto de procesado. Esbozan una melodía con pizzicato Bartok que ayuda a tejer la textura, que es el medio expresivo predominante en este movimiento.

Tiene un marcado carácter iniciático y el sintetizador es el protagonista absoluto con varias líneas de sonido y un arpegiador. Se trata de un clásico del sonido analógico, el Yamaha CS-80.

I. Obertura Leica
4/4 Here comes the sun ♩=110 alberto torres

FX Cello 1
FX Cello 2
FX Cello 3
FX Cello 4
FX Cello 5

Teclado MIDI preparado

(Leica)
(Synth. 1)

4/4 Here comes the sun ♩=110

Cello 1
Cello 2
Cello 3
Cello 4
Cello 5

(Pedal. legato sempre!)

mf-fff cambiar ad. lib cada 4 cc.

II. Deutschland über alles.

Inspirado en la infancia y primera juventud de la vida de Gerda Taro. Su niñez en Stuttgart, su juventud en Leipzig, sus viajes a Berlín. El descubrimiento del amor, de la conciencia política. El ascenso

del nazismo y su detención por repartir propaganda comunista. El ruido y el delay goebbelsiano, la ensoñación enfermiza de toda una nación. El sampler ostinato de pizzicato Bártok como un ruido de sambles insoportable.

II. Deutschland über alles

Marziale, meccanicamente $\text{♩} = 110$ alberto torres

FX Cello 1

FX Cello 2

FX Cello 3

FX Cello 4

FX Cello 5

Teclado MIDI preparado

→ To track SwanLakeArpeggio

[voice]

Marziale, meccanicamente $\text{♩} = 110$

Cello 1

Cello 2

Cello 3

Cello 4

Cello 5

III. Au Café du Dôme.

París fue la ciudad donde Gerda Taro se exilió de la Alemania nazi. Allí descubrió la fotografía y a su gran amor, André Friedman, junto al que creó el personaje de Robert Capa. La física y la química, presentes tanto en el amor como en la fotografía guían la textura sonora de este movimiento a través de los samples. Los efectos discurren con absoluta libertad al igual que aquel París que vivía en la resaca eterna de las primeras vanguardias del siglo XX. En este movimiento, con gran influencia de Cage, recurre a técnicas de la música aleatoria y a una partitura visual en movimiento que genera y regula determinados parámetros musicales.

III. Au Café du Dôme
(seguir el video constantemente para ir modificando los bloques base)

alberto torres

$\frac{4}{4}$ Ad lib, senza rigore metrico!

FX Cello 1
FX Cello 2
FX Cello 3
FX Cello 4
FX Cello 5

Insertar efectos libremente, al gusto del intérprete!

Teclado MIDI preparado

00:00:00

$\frac{4}{4}$ Ad lib, senza rigore metrico!

Variar la afinación ligeramente hacia arriba ad. lib siempre!

sul D
jetel! Variar la afinación ad. lib entre las dos alturas siempre!

sul G
FPP Variar la afinación ligeramente hacia arriba ad. lib siempre!

gliss.
gliss.

ppp

IV. Mamita mía.

El viaje a España en el verano de 1936 para cubrir la guerra civil español junto a Robert Capa, determina la vida de Gerda Taro. El compás compuesto 6/8 | 3/4 es un homenaje a la bulería flamenca. El obsesivo ostinato pretende evocar lo hipnótico del motorik con un patrón rítmico radicalmente diferente y con un carácter mucho más agresivo, dado los hechos lo inspiran.

Cuenta Irme Schaber que Gerda y Capa se alojaron el mítico Hotel Florida (ubicado en la Plaza de Callao madrileña, derruido para la construcción de Galerías Preciados, hoy El Corte Inglés). Lugar de ilustres huéspedes como Hemingway,

Dos Passos, Malraux, Chaplin o Saint de Exupery, y también muy conocido por sus vidas nocturnas. Afirma Schaber que a Gerda le gustaba mucho la canción “Los Cuatro Generales”, adaptación popular con letra belicista de la tradicional “Los cuatro muleros” que arreglló y grabó García Lorca. Es por ello que encontramos alguna llamada a su melodía principal en la obra y también el título del movimiento. Los samples actúan casi como un “sound design” narrativo hacia la parte final de la pieza, que coincide con el triste final de Gerda atropellada accidentalmente por un tanque republicano en la batalla de Brunete.

IV. Mamita mía

Con el alborozo del peligro (R. Alberti) ♩=125 alberto torres

6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4

FX Cello 1
FX Cello 2
FX Cello 3
FX Cello 4
FX Cello 5

Teclado MIDI preparado

(Flash) → To track CS-80

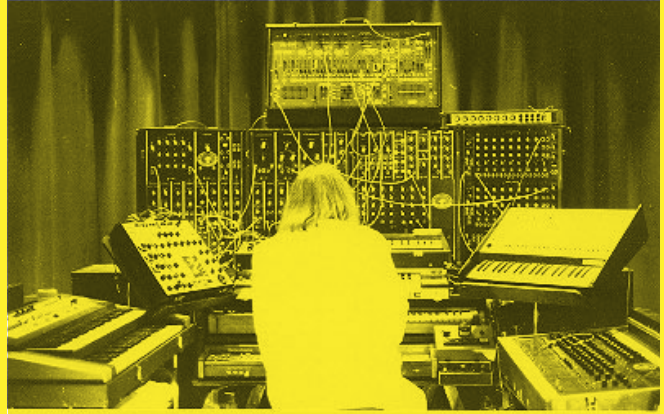
Con el alborozo del peligro (R. Alberti) ♩=125

6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4 6/8 3/4

Cello 1
Cello 2
Cello 3
Cello 4
Cello 5

V. Motorik.

Cierra la obra con una reexposición muy estilizada del ritmo motorik, con diferentes procesados. El dolor de la muerte de Gerda se plasma es una especie de coral atonal de bastante intensidad dramática y narrativa. Desde el dolor se abre paso un cello en ostinato, a semejanza de los bajos de sintetizadores arpegiados, que despeja el camino para que entre la luz en el corazón, de la mano de una llamada a parte de la melodía mítica de Kraftwerk, "Radioactivity" que cierra el movimiento y la obra.

V. Motorik alberto torres

4/4 "Tuning to the melody" Kraftwert $\text{♩}=110$

FX Cello 1
FX Cello 2
FX Cello 3
FX Cello 4
FX Cello 5

Teclado MIDI preparado

4/4 "Tuning to the melody" Kraftwert $\text{♩}=110$
(percusión en caja)
K...

Cello 1
mf ad lib.
(percusión en caja)
K T K T K T K T K T K T K T

Cello 2
mf ad lib.

Cello 3
(percusión en caja)
T K T K T K T K T K T K T K

Cello 4
mf ad lib.
(percusión en caja)
K K K K K K K K K K

Cello 5
mf ad lib.

“Una cazadora de luz”
Jose Bergamín

Perfor mance

06

El quinteto de cello y el Ableton Live player se disponen delante de una pantalla. Sus siluetas se vislumbran a contraluz. El proyector proyecta las creaciones visuales de la artista canaria Laura Ouch y del nicaragüense Ricardo González, inspiradas en la obra de Taro y en las bandas de kraut rock.

Ficha técnica

07

Nombre: Motorik.
Autor: Alberto Torres.
Duración: 35 minutos.
Formato:

- A) Quinteto de cello, Ableton live player, director.
- B) Terceto de cello, Ableton Live player, director.
- C) Cello solista, Ableton live player, director.

Demo: escuche [aquí](#) una demo de Suite Motorik.
Partitura: consulte [aquí](#) la partitura y las instrucciones de Suite Motorik.

Rider técnico

Aportado por el artista:

- Cellos
- Mac Book Pro
- Interface digital

Aportado por el promotor:

- 5 micrófonos DPA 4099 con montura de puente.
- Sistema de PA acorde al tamaño de la sala, distancia de tiro y cantidad de público.
- Sistema de monitores in-ear para cada músico (6) y cuña de monitor para director.
- Mesa Sonido tipo YAMAHA QL1 para P.A. y monitores con Stagebox Dante.
- Tarima escenográfica de 2 x 1 m. (tipo Rosco)
- Sistema de Proyección (preferible retroproyección) o pantalla Led (luminosa a determinar) en proporción 16/9 de solución HD.
- Cableado variado.

Dimensiones de escenario: 9 x 4m.

Contacto

Alberto Torres
hola@albertotorres.tv | 656648378
www.albertotorres.tv
[IMDB](#) | [CV](#) | [BIO](#)

Proyecto realizado con una ayuda a la creación musical de la Comunidad de Madrid

Motorik

**Suite Kraut
para Quinteto de cello,
teclado Midi preparado
& Ableton Live**