

BIO Ángel Arranz

[última actualización: enero 2018]

Ángel Arranz, Ph.D. es compositor, intérprete de música electrónica, Doctor en Musicología y productor musical. Su obra se centra en el desarrollo de estructuras modulares orgánicas, la exploración de los dominios intermedios entre los instrumentos tradicionales y la electrónica y la espacialización del sonido. A través de las matemáticas aplicadas, la morfología de las formas naturales y la geometría fractal, el tiempo es la materia constructiva que unifica y correlaciona de manera orgánica los dominios de la composición físico, estructural, de notación y del procesamiento de la señal digital.

De su música, colegas, críticos y personalidades han opinado lo siguiente:

"La ciencia es creatividad, mantener un espíritu inquieto. La creatividad está en la formulación de hipótesis que salen de la mente y que después se comprueban o no. La creatividad artística tiene una expresión completamente diferente y que no termina en una comprobación: esta es en la que ahora estamos" (Pedro Duque, astronauta de la Agencia Espacial Europea).

"Chasmata ha sido uno de los proyectos clave del XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un espectáculo pionero. Nunca antes se había dado una colaboración entre un museo y una agencia espacial que se unan para que el arte y la ciencia se den la mano" (Begoña Martínez Goyenaga, Subdirectora de Comunicación y Marketing, Museo Guggenheim Bilbao).

"Ángel empuja la definición de música al compás del avance de otras disciplinas. Hay muy pocas personas que tengan la difícilísima sensibilidad de unir en la música casi todas las fuentes de placer estético que existen en la corteza somatosensorial" (Gustavo Carrancio Quijano, biólogo y filósofo).

"No tienes que ser un geólogo para entender la cualidad de un volcán, sino que puede ser que simplemente te impresione. Creo que este tipo de música también tiene esta cualidad" (Kees Tazelaar, Director del Institute of Sonology en La Haya, Holanda).

Reconforta mucho ver a personas que se han construido a sí mismas con autenticidad. Del «romanescu» a ahora ha habido mucho en medio y ha sido mucho Ángel Arranz... ¡Bravo!" (Alberto Posadas, compositor).

"La obra más impactante, la de Arranz, investiga la relación entre música, arquitectura y creación visual tomando como modelo abstracto el edificio de Bodegas Qumrán. Fue otro mundo, con electroacústica, saxo bajo y proyecciones" (Aitor Álvarez, Diario Vasco, Quincena Donostiarra 2012).

"Alegra constatar que en el campo de la creación artística trans-individual, multimodal, colaborativa, hay vida más allá de amateurismos artístico-sonoros, pamplinas sociologistas y demás enredos tardomediáticos" (Juan Pablo Arias, tangiblemode).

"El oyente no podría acudir, mientras escucha, al parámetro consonancia/disonancia, pues éste no guía el sentido de la obra, sino más bien a coordenadas espaciales y temporales, cuando no puramente poéticas, más difíciles de definir por escrito, de forma "cuantitativa" o "matemática": nos referimos al juego de texturas, a la sugerencia de atmósferas diversas, a la aparición de pasajes más o menos densos (...), sus modernas posibilidades técnicas y materiales, como los sonidos polifónicos, los glissandi, la diversidad de ataques (...), los ruidos de llaves e, incluso, el sonido del aire pasando a través de la madera del clarinete" (Daniel Martín Sáez, Sinfonía Virtual).

"Derivada de la idea comunal de la obra de Ángel, me viene a la mente una de las paradojas de Zenón de Elea. Si dejamos caer un saco de trigo contra el suelo, este produce un sonido. Sin embargo, si uno solo de estos mismos granos de trigo lo hace solo, este produce un ruido imperceptible. Uno es nada; pero si lo multiplicamos, tendremos percepción. Podemos decir que el sonido tiene muy diferentes espacios para existir. Por lo tanto, es completamente ilusorio" (Babis Giannakopoulos, compositor y artista visual).

"El compositor castellano Ángel Arranz propone DK <sin>, aquí en versión para clarinete solo, de una complejidad compositiva elevadísima. El resultado es una pieza, de un juego rítmico por un lado y las texturas por el otro, que presenta un atractivo de escucha (...) De todas las obras para clarinete solo, es la más extrema, y también una de las más interesantes de este CD" (Sixto Ferrero, El País).

Ángel recibe su Doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Salamanca, con una tesis que observa el espacio sonoro como un concepto transversal, desde la perspectiva histórica de la música electrónica y la composición algorítmica/asistida por ordenador desarrolladas en el Institute of Sonology en La Haya.

Ángel ideó un sistema de composición musical no armónico denominado *Deconstrucción Sinusoidal*, cuya eficacia es comparable a diversos sistemas armónicos clásicos del mundo de todas las épocas. El sistema permite el encuentro y combinación de diversas partes instrumentales de una manera orgánica en una composición, sea cuales fuere el número y configuración de estas.

Ángel es el inventor de un nuevo género de música electrónica bautizado con el nombre de *Phoneart*, consistente en utilizar el teléfono móvil como fundamento y fuente audiovisual atomizada. Con tal fin, ha desarrollado la *Zenon Synthesis*, una nueva síntesis sonora que establece un tipo de relación sui generis con el espacio intervenido a través de la participación de masas de teléfonos móviles. El género *Phoneart* se materializó en la pieza *callingHiggs*, presentada por vez primera en marzo de 2013 en La Casa Encendida de Madrid durante el Festival SON musicadhoy. Recientemente, el sistema está siendo mejorado en su aspecto visual en colaboración con el compositor y matemático José López-Montes.

Investigaciones interdisciplinares sobre el rol del espacio en la relación entre música y arquitectura le orientan en la creación de varias series de composiciones electrónicas (*DK <protos>*, *DK <qumran>*, *[d]espacio*, *Chasmata*) inspiradas por/basadas en/trabajadas en comunión dentro de/encargadas por varios edificios vanguardistas diseñados por prestigiosos arquitectos, tales como Richard Rogers o Frank Gehry, entre otros.

Ángel ha realizado *Serraphonie* para cuatro saxofonistas y electrónica, una pieza *site-specific* encargo de Museo Guggenheim Bilbao, la cual toma la escultura del artista estadounidense Richard Serra *The Matter of Time* como el verdadero instrumento resonante de la composición, fuente primigenia del material electrónico e inspiración interna.

Su pieza *Valles Marineris* interviene masivamente el *Atrio* del Museo Guggenheim Bilbao diseñado por Frank Gehry. Está compuesta para más de 100 saxofonistas diseminados por todos los niveles del espacio, 4 saxofones bajo + barítono, sistema a 17 canales *Ziggurat* (electrónicas realizadas mediante el big data de diversos datos científicos de la misión Mars Express) y video proyecciones gigantes de imágenes reales inéditas en 3D del planeta Marte. *Valles Marineris* es la primera pieza musical electrónica de la historia realizada desde el espacio exterior. Participó en su ejecución desde la Estación Espacial Internacional el astronauta italiano y miembro de la Agencia Espacial Europea, Paolo Nespoli.

Ángel es Director Artístico de The DK <projection>, compañía independiente multi[inter]disciplinar fundada por él en 2009 en uno de los senos mundiales más vibrantes de la música clásica electrónica: el Institute of Sonology en La Haya. La compañía está conformada por miembros internacionales que usan la tecnología como estímulo creativo y vehículo de transformación musical y artística. The DK <projection> ha producido hasta la fecha festivales y eventos audiovisuales para varios escenarios internacionales, entre los que destacan: *Chasmata* - XX Anniversary Guggenheim Museum Bilbao (proyecto realizado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, alcanzando en su estreno 50 millones de personas vía satélite); *[d]espacio – music | video art | architecture | wine* – Institute of Sonology La Haya y el ICEX del Reino de España en Holanda; *[Re]xperimenting MUSAC* – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León; *10ª Mostra Sonora de Sueca*, Valencia (coproducción); *Desmontando(se) el tiempo* – Fundación BBVA Madrid; *sonic architectures* – Festival SON musicad hoy, Madrid. Diversas producciones para La Casa Encendida, Madrid: *Toranj*, *MATERia*, *callingHiggs*. *Festival Peñafiel Milenio 2013*, Peñafiel Mil Años 1013 – 2013 en la Ribera del Duero, entre otros.

Sus obras han sido presentadas asimismo en importantes escenarios y festivales de Países Bajos, Italia, Suiza, Alemania, México, Portugal, Corea, China y España, interpretada por directores de orquesta tales como Matilda Hofman, Francisco Lara o José de Eusebio, y por formaciones tales como Sigma Project Quartet, Het Nederlands Saxofoon Octet, Ensemble Modelo 62, Smash Ensemble, como también por solistas internacionales de la talla de Josexo Silguero, Ralph-Raimund Krause, Marco Ricelli, Raphaël Simon, Akane Takada o José María Santandreu, entre otros.

Ángel ha realizado encargos solicitados por instituciones y organizaciones tales como Museo Guggenheim Bilbao, Fundación BBVA Madrid, Laboratorio LIEM - Museo Reina Sofía Madrid; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo – Sevilla; Bodegas Protos; Ayuntamiento de Peñafiel, Orquesta de la Universidad de Valladolid. Ha presentado sus trabajos en festivales y plataformas tales como Busan International Electronic Music Festival [KR], Musicacoustica Beijing [CHN], Discussion Concert Series – Institute of Sonology La Haya, DNK - Smart Project Space Ámsterdam, Incubate Tilburg, Symposium Composing Spaces The Hague, Today'sArt The Hague, Korzo Theater, Bartkapel Den Haag, The Game of Life Foundation, Scheltema Complex Leiden [NL]; Fernost – Ferwest München [DE]; Chaotic Moebius Basel [CH]; Synthese Festival Guarda [PT]; Università degli Studi di Salerno [IT]; Espacios Sonoros Auditorio 400 - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid, Museo Guggenheim Bilbao, Fundación Phonos – Barcelona, Festival Sonar Barcelona, MUSAC - León, Festival AMEE Punto de Encuentro - Valencia, Festival Synchresis – Valencia, Sound-In Feria Estampa – Matadero Madrid, Festival de Primavera USAL, Quincena Musical de San Sebastián, Mostra Sonora de Sueca, Festival SON musicad hoy, Festival Peñafiel Milenio 2013, Festival de Música Contemporánea Universidad de Valladolid [ES].

Ángel además ha tocado numerosas piezas electrónicas de reconocidos compositores, ocupándose de la realización técnica y artística en importantes escenarios, entre los que se encuentran: Gottfried Michael Koenig, Jan Boerman, Dick Raaijmakers, Alberto Posadas, Kees Tazelaar, Richard Barrett, Babis Giannakopoulos, Johan Van Kreijl, Siamak Anvari, Juan José Eslava, Carlos Satué, Josué Moreno, Germán Alonso, Raquel García Tomás, Nuria Giménez Comas, Teresa Carrasco, Abel Paúl...

Durante sus primeros pasos formativos en España, Ángel fue alumno privado de Fundamentos de Composición de Alberto Posadas, quien asimismo le motivara para ahondar en la corriente científica de la música desde el pensamiento de Iannis Xenakis y, de un modo mucho más directo, desde las fuentes vivas de Francisco Guerrero. Tras licenciarse con honores en Composición en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León estudiando con Alejandro Yagüe, desde 2006 fija su residencia en los Países Bajos, completando *with distinction* un Máster en Sonología en el Real Conservatorio de La Haya. Recibe formación de Paul Berg (composición algorítmica), Kees Tazelaar (técnicas de control de voltaje y estudio analógico), Johan van Kreij (Max/MSP), Paul Jeukendrup (ingeniería de sonido) y Richard Barrett (composición avanzada). Desde 2008 a 2014 y como miembro asociado, Ángel desarrolló tareas de investigación en el Institute of Sonology en La Haya.

En 2012 su obra para formato fijo a ocho canales, titulada *Extrusion*, es elegida para representar a la Federación Española de la UNESCO en China dentro del Festival Musicacoustica de Pekín. Ese mismo año, fue elegido por Bodega Ysios para formar parte de su selecto programa *Mundo Ysios* en la disciplina de música electrónica, junto con el bailar flamenco Rafael Amargo, el diseñador Kacper Hamilton o el Museo Chillida, entre otros. En 2013 la prestigiosa fundación musicadhoj - operadhoj le dedica un concierto monográfico en Madrid. Realiza dos grandes obras para celebrar los 1000 Años de la Fundación de Peñafiel (1013 – 2013): *Toposonía*, una intervención sonora masiva que usa todo el diseño urbano de Peñafiel, y el ciclo *DK <protos>*, una serie de tres composiciones inspiradas por el edificio Bodegas Protos. Desde 2014 reside en España, dirigiendo diversas producciones nacionales e internacionales.

Ángel ha producido los documentales musicales *DK <qumran>: a pluridisciplinary voyage through space and light* sobre la serie de obras homónima, y *[d]espacio: music | video art | architecture | wine*, el cual está basado en cuatro piezas creadas para los edificios de cuatro bodegas vanguardistas. Ha producido también videos musicales sobre varios de sus ciclos de obras multidisciplinares, basados en la relación entre espacio y música: *DK <protos>*, *DK <qumran>*, *[d]espacio*, *Toposonía* y *Chasmata*.

Colabora activamente como articulista en varias revistas especializadas, tales como *Sonograma*, *Sul Ponticello* y *Espacio Sonoro*. Es invitado regularmente a enseñar, impartiendo conferencias y clases magistrales en el Institute of Sonology en La Haya, Medialab USAL - Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Conservatorio de Utiel y Mostra Sonora de Valencia, y es divulgador de temas relacionados con la nueva música y la creación experimental contemporánea.

Toda su obra hasta la fecha está editada en Donemus Publishing.

thedkprojection.com
angelarranz.com