CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

CICLO

Mecánicas Inmersivas 5

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Curaduría de Juan Cáceres Avitia,
Carole Chargueron y Gonzalo T. Alonso

CONFERENCIAS Y
SESIONES DE ESCUCHA

Complejo Cultural los Pinos,
Escuela Superior de Música y
Centro Nacional de las Artes

Consulta la programación
en **cmm.cenart.gob.mx**

ENTRADA LIBRE
Todo público

22 AL 25 OCT 2026
Jueves a domingo
12:30 a 19:00 h

Mecánicas Inmersivas es una propuesta del Laboratorio de experimentación sonora del Centro Multimedia y del Taller de Electroacústica de la Escuela Superior de Música integrada por sesiones de escucha y charlas que busca reunir una muestra de trabajos diversos que dialoguen y problematicen, desde lo sonoro, con la experiencia de lo inmersivo.
Se busca establecer un diálogo entre múltiples prácticas que, en su conjunto, ayuden a configurar un territorio común en el que el fenómeno pueda explorarse críticamente más allá de su instrumentalización.

La programación de esta edición es producto de los resultados de la convocatoria homónima, donde el comité de selección estuvo conformado por integrantes del Laboratorio de Experimentación Sonora del Centro Multimedia, La Fonoteca Nacional, El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, y la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como de los compositores Juan Cáceres Avitia, Carlos Iturralde y Carole Chargueron.
Desde los objetivos de la convocatoria se expresó la inquietud de indagar sobre qué es una obra inmersiva en el contexto actual y qué estrategias o metodologías configuran esta disciplina.
Para esta edición fue posible identificar las siguientes *mecánicas.*

El uso de la metáfora arquitectónica como generador de límites y dimensiones más allá de la lógica probable.

La generación de sentidos mediante el paisaje sonoro, la memoria y el archivo.

La poética de las sensaciones como referencia de la experiencia táctil y la evocación onírica.

La re-configuración de los objetos como materia de estudio y recurso envolvente.

Estos campos no corresponden a la totalidad de las ideas observadas en la convocatoria, solo se pueden proponer como espacios aglutinantes donde las piezas y las presentaciones puedan conversar desde sus propios términos. Buscando en el proceso, detonar reflexiones que nos ayuden a construir un imaginario renovado de la pieza inmersiva.

DÍA 1

JUEVES 22 DE OCTUBRE

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Mecánicas Inmersivas 3

CONFERENCIAS Y SESIONES DE ESCUCHA I

Ciclo de Conferencias I

| Área Común del Centro Multimedia, 16 h

Participan: Adèle Guérin, BelPeyi Studio, Carlos Maldonado, La sonora que sueña, Yijie Li, Juice Cui

✦

Double Manifestation

Yijie Li y Juice Cui

Presentación de una instalación participativa de performance y realidad mixta que reinterpreta el teatro de sombras chino mediante marionetas digitales, interacción con el público y recursos escenográficos contemporáneos.

CONFERENCIA ASINCRÓNICA

Yijie Li. Diseñador de performance y candidato a doctor por la Universidad de las Artes de Londres. Su práctica combina performance, escenografía, marionetas e imagen en movimiento, explorando la relación entre cuerpo, tecnología, espacio y percepción. Su investigación parte del teatro de sombras chino para desarrollar nuevas formas de interacción y experiencia escénica.

Experiencias sensoriales y medios inmersivos para un diálogo intercultural sensible

Adèle Guérin, Neto Luiz Frazão y BelPeyi Studio

Exploración de las posibilidades de las experiencias sonoras e inmersivas para acercarse a dimensiones sensibles y simbólicas de distintas culturas. La charla tomará como referencia el proyecto *Meditaciones Animales Amazónicas.*

Adèle Guérin. Ingeniera en desarrollo rural internacional e investigadora cultural. Su trayectoria combina investigación, trabajo de campo y cooperación internacional en distintas regiones del mundo. Su práctica explora las dimensiones sensibles de las relaciones culturales e identitarias y las posibilidades del arte para favorecer el diálogo intercultural.

BelPeyi Studio. Estudio de investigación intercultural dirigido por Adèle Guérin, dedicado al desarrollo de proyectos artísticos y culturales que conectan comunidades y culturas a través de narrativas, imaginarios e identidades, promoviendo el diálogo y el entendimiento intercultural.

Neto Luiz Frazão. Investigador cultural, autor y poeta amazónico del norte de Brasil. Su trabajo se vincula con la transmisión de saberes, la poesía, la tradición oral y los imaginarios culturales de la Amazonía, explorando las relaciones entre territorio, memoria e identidad cultural.

Radionautas de Ciudad Monstruo

La sonora que sueña

Presentación de una plataforma interactiva que convierte el mapa de Ciudad de México en un territorio

Continúa...

sonoro. A partir de grabaciones de campo organizadas en distintas capas, el proyecto propone navegar la ciudad a través de sus sonidos.

La sonora que sueña. Colectivo integrado por **Pablo Matías Alavez Escárzaga, Emilio Ocelotl Reyes, Berenice Dafne Ortiz Saavedra y Nallely Marisol Ruíz Martínez,** cuyas trayectorias reúnen antropología, arte electrónico, programación creativa, psicología, investigación UX e innovación. Sus intereses convergen en la exploración del sonido, la cultura, la tecnología y los procesos de investigación interdisciplinaria.

Pablo Matías Alavez Escárzaga. Socioantropólogo e investigador especializado en las relaciones entre sonido, cultura e identidad. Cuenta con estudios en Antropología Social y Cultural y Estudios Latinoamericanos. Actualmente investiga las dimensiones acústicas y las memorias del espacio urbano, además de desempeñarse como docente.

Emilio Ocelotl Reyes. Músico, artista electrónico, creative coder e investigador. Su práctica explora el live coding, la síntesis audiovisual y los entornos computacionales en tiempo real. Es integrante del colectivo RGGTRN y co-director de PiranhaLab, plataforma dedicada a la experimentación audiovisual y las pedagogías tecnológicas.

Berenice Dafne Ortiz Saavedra. Psicóloga e investigadora especializada en aprendizaje, psicometría y cognición. Su trayectoria combina investigación, educación y prácticas artísticas, con formación en arteterapia y musicoterapia. Actualmente trabaja en proyectos de inteligencia artificial y diseño instruccional, incorporando tecnologías inmersivas en experiencias educativas.

Nallely Marisol Ruíz Martínez. Estratega de Innovación e Investigadora UX Senior. Es historiadora por la UNAM y cuenta con formación en arqueología, diseño UX/UI, Data Fluency y Futures Thinking. Su trabajo integra investigación, diseño centrado en las personas, innovación y visualización de datos, con especial interés en el software libre y los mapas.

Sintetizadores, luchadores y laboratorios: puentes electroacústicos entre el cine de lucha libre y la academia mexicana

Carlos Maldonado

Investigación sobre los vínculos entre la música electroacústica, la academia y la industria cinematográfica mexicana, con especial atención al cine de lucha libre, para revelar conexiones entre la vanguardia sonora y la cultura popular.

Carlos Enrique Maldonado Martínez. Doctor en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e investigador posdoctoral en la UNAM. Su trabajo se desarrolla en la intersección entre fenomenología, filosofía de la cultura latinoamericana y estudios sonoros. Como artista sonoro, explora la escucha como práctica encarnada y desarrolla proyectos de música experimental.

✦

Sesiones de escucha I

| Foro Experimental Black Box, 19 h

Participan: Alice Guerlot-Kourouklis, Arthur Henry Fork, Daria Baiocchi, L.R. Mathews, La sonora que sueña, Toto Friedlaender, Wilma Hultén, Wonseok Choi

✦

Chaotic Itinerancy

Wonseok Choi

Electroacústica Cuadrafónica | 7’12

Pieza de *power electronics* y *harsh noise* que explora la distorsión, el *glitch* y la transformación de señales sonoras. Dividida en tres secciones —Acumulación, Mutación y Derivación—, propone una experiencia de sonidos fragmentados que se desplazan y reconstruyen constantemente.

Wonseok Choi. Compositor surcoreano que explora los límites entre géneros y medios musicales. En su trabajo electrónico utiliza la distorsión y la degradación de la señal como materiales compositivos, mientras que su producción acústica se relaciona con el posminimalismo y la música clásica alternativa. Actualmente cursa una maestría en Composición de Música Electroacústica en la Universidad Hanyang y su obra ha sido presentada por el ICMC y la KEAMS.

Expresionismo de Datos II: Flujos Migrantes

Toto Friedlaender

Acto en vivo | 18’00

Acto en vivo que transforma datos sobre migración global en una experiencia sonora y espacial. La pieza cuestiona las formas en que los datos son medidos, representados y percibidos, utilizando la espacialización como un medio para generar un entorno sonoro inestable y cambiante.

Eduardo “Toto” Friedlaender. Artista sonoro, investigador y docente radicado en Concepción, Chile. Su práctica se sitúa en la intersección entre sonido, territorio y tecnologías de representación, explorando las relaciones entre datos, memoria y percepción. Su trabajo, vinculado al concepto de *Expresionismo de Datos*, utiliza sistemas multicanal, síntesis y análisis de datos para desarrollar formas críticas de escucha y abordar transformaciones territoriales y socioambientales.

Gelb

Daria Baiocchi

Electroacústica Octofónica | 8’04

Obra electroacústica que construye un paisaje sonoro a partir de ruido, sonidos puros, repeticiones y ecos. La pieza explora las relaciones entre sonido, memoria y transformación, creando un entorno donde las texturas sonoras se multiplican, se desvanecen y regresan sobre sí mismas.

Continúa...

Daria Baiocchi. Compositora, pianista y especialista en música electrónica, con maestrías en Piano, Composición Clásica y Música Electrónica. Es profesora de Armonía y Análisis Musical en el Conservatorio "G. B. Pergolesi" de Fermo y de Diseño Sonoro en academias de bellas artes de Italia y China. Desde 2023 imparte también clases magistrales de sonido en Colonia.

Mina kammare

Wilma Hultén

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 9'00

Composición que combina grabaciones de lira y violín con síntesis digital para crear nuevos timbres y texturas. La obra explora especialmente el papel del ataque en nuestra percepción del timbre y las posibilidades de transformar fuentes acústicas mediante procesos digitales.

Wilma Hultén. Compositora y artista sonora sueca radicada en Estocolmo. Es licenciada en composición electroacústica por el Royal College of Music de Estocolmo. Su práctica explora las propiedades del sonido, particularmente el timbre y las relaciones perceptuales entre diferentes elementos sonoros, combinando música electrónica y acústica. Su obra ha sido publicada por Möller Records, XKatedral y Laikatonal.

MURS DE SÉPARATION #1

Alice Guerlot-Kourouklis

ELECTROACÚSTICA ESTEREO | 8'29

Pieza que reflexiona sobre los muros fronterizos como dispositivos de separación, control y transformación del territorio. A través del sonido, explora conceptos como circulación, fragmentación, reducción del espacio y violencia, construyendo una metáfora sonora de la frontera.

Alice Guerlot-Kourouklis. Compositora y artista sonora radicada en Francia, con formación en sociología y trayectoria como música, compositora y creadora para teatro, cine y exposiciones. Su práctica combina experimentación sonora y ciencias humanas para explorar la traducción de conceptos sociológicos, filosóficos y fenómenos sociales en experiencias sonoras. Su trabajo se ha presentado en centros de arte y festivales de Francia y otros países.

Radionautas de la Ciudad Monstruo

La sonora que sueña

ACTO EN VIVO | 12'00

Acto audiovisual que utiliza una plataforma interactiva para transformar el mapa de Ciudad de México en un instrumento sonoro. A partir de grabaciones de campo organizadas en diferentes capas, el colectivo construye una experiencia que permite navegar la ciudad entre lo visual y lo sonoro.

La sonora que sueña. Colectivo integrado por **Pablo Matías Alavez Escárzaga, Emilio Ocelotl Reyes, Berenice Dafne Ortiz Saavedra y Nallely Marisol Ruíz Martínez,** cuyas trayectorias reúnen antropología, arte electrónico, programación creativa, psicología, investigación UX e innovación. Sus intereses convergen en la exploración del sonido, la cultura, la tecnología y los procesos de investigación interdisciplinaria.

Pablo Matías Alavez Escárzaga. Socioantropólogo e investigador especializado en las relaciones entre sonido, cultura e identidad. Cuenta con estudios en Antropología Social y Cultural y Estudios Latinoamericanos. Actualmente investiga las dimensiones acústicas y las memorias del espacio urbano, además de desempeñarse como docente.

Emilio Ocelotl Reyes. Músico, artista electrónico, creative coder e investigador. Su práctica explora el live coding,

Continúa...

la síntesis audiovisual y los entornos computacionales en tiempo real. Es integrante del colectivo RGGTRN y co-director de PiranhaLab, plataforma dedicada a la experimentación audiovisual y las pedagogías tecnológicas.

Berenice Dafne Ortiz Saavedra. Psicóloga e investigadora especializada en aprendizaje, psicometría y cognición. Su trayectoria combina investigación, educación y prácticas artísticas, con formación en arteterapia y musicoterapia. Actualmente trabaja en proyectos de inteligencia artifi cial y diseño instruccional, incorporando tecnologías inmersivas en experiencias educativas.

Nallely Marisol Ruíz Martínez. Estratega de Innovación e Investigadora UX Senior. Es historiadora por la UNAM y cuenta con formación en arqueología, diseño UX/UI, Data Fluency y Futures Thinking. Su trabajo integra investigación, diseño centrado en las personas, innovación y visualización de datos, con especial interés en el software libre y los mapas.

Signalizmus

Arthur Henry Fork

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 5’33

Composición electroacústica multicanal que combina sonidos de guitarra expandida, piano preparado y percusiones. La espacialización se convierte en un elemento central de la obra: mediante series numéricas, los sonidos se desplazan entre ocho canales y construyen una arquitectura sonora tridimensional.

Arthur Henry Fork. Artista sonoro y transmedia, compositor y guitarrista experimental mexicano. Cuenta con más de 45 años de trayectoria explorando las relaciones entre sonido, error e indeterminancia en medios y prácticas artísticas experimentales. Su trabajo integra arte, tecnología y ciencia, abordando temas como la relación entre sonido y entorno, la arqueología de medios y problemáticas socioambientales. Ha presentado su obra en México y diversos países de América, Europa, Asia y África.

Uncertain Architecture

L.R. Mathews

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 4’50

Pieza que explora la sensación de incertidumbre y desorientación propia de los sueños, donde espacios, sonidos y palabras se transforman y pierden sus referencias habituales. La obra construye un paisaje sonoro liminal situado entre lo familiar y lo desconocido.

L.R. Mathews. Compositor y artista sonoro originario de Londres, cuya obra explora temas como la fragmentación del lenguaje, la relación entre lo natural y lo sintético y la percepción de lo ilusorio. Actualmente cursa una maestría en la Universidad de Manchester, donde desarrolla investigaciones en síntesis, microtonalidad, música y lenguaje, y semiótica de la música electroacústica.

DÍA 2

VIERNES 23 DE OCTUBRE

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Mecánicas Inmersivas 5

CONFERENCIAS Y SESIONES DE ESCUCHA II

Ciclo de Conferencias II

| Área Común del Centro Multimedia, 16 h

Participan: Yarib Bautista, Sakay Cruz, Héctor Iván Navarrete Madrid, Juan Sebastián Lach, Sebastian Orejarena Rojas, Rodrigo Velasco, Lola Langarica

✦

Escuchas Relacionales: Escuchas afectivas de nuestros entornos en las prácticas de grabación de caminatas sonoras

Sebastian Orejarena Rojas

Exploración del *soundwalking* como práctica artística para relacionarse de manera crítica y sensible con los entornos cotidianos. La charla aborda los vínculos entre caminar, escuchar y grabar, así como la influencia de los contextos socioculturales y las tecnologías contemporáneas en nuestra manera de percibir y habitar los paisajes sonoros.

Sebastian Orejarena Rojas. Compositor colombiano, maestro en Música con especialidad en Tecnología Musical por la UNAM y estudiante de doctorado en Música. Su investigación se centra en la relación entre escucha, tecnología y entornos urbanos mediante prácticas de *soundwalking*. Su obra incluye piezas acústicas y electroacústicas, y ha sido presentada en festivales y espacios sonoros de México, Colombia, Ecuador y otros países.

La inmersión sonoro escultórica

Héctor Iván Navarrete Madrid

Reflexión sobre las posibilidades inmersivas de la escultura y la instalación sonora, considerando la relación entre espacio, materialidad, escucha e interacción. La charla explora cómo los objetos sonoros pueden involucrar corporalmente al público y convertirse en detonadores de experiencias sensibles, juegos y encuentros colectivos.

Héctor Iván Navarrete Madrid / PhonoGrafic. Escultor sonoro y académico especializado en arte y escultura sonora. Es doctorando en Artes por la UNAM, donde desarrolló la investigación *Favor de tocar. Escultura Sonora Baschet MX.* Ha realizado proyectos de investigación y producción artística en México y Barcelona, y ha coordinado iniciativas como *Escultura Sonora Baschet MX* y *Orquesta de Esculturas.* Su trabajo explora la relación entre sonido, espacio, materialidad e interacción.

La Sangre Transparente de esta Ciudad: Memoria Hídrica de la Voz

Rodrigo Velasco y Lola Langarica

Presentación de un proyecto sonoro y poético que explora la memoria de los cuerpos de agua que permanecen ocultos bajo la Ciudad de México. A partir de paisaje sonoro, voz, escritura, programación en vivo y síntesis audiovisual, la propuesta reflexiona sobre la relación entre territorio, memoria, ecología y las posibilidades del arte como práctica de escucha y cuidado.

Continúa...

Lola Langarica. Escritora, poeta y filósofa mexicana. Es licenciada en Escritura Creativa y Filosofía, y ha participado en antologías, residencias y proyectos artísticos. En 2022 fundó Canasta Básica MX, plataforma cultural dedicada a la poesía y a la exploración de lenguajes plurales mediante talleres, publicaciones y propuestas performáticas.

Rodrigo Ramírez Velasco. Diseñador gráfico, artista-programador y músico mexicano. Su práctica transita entre el arte generativo, la música visual y la improvisación audiovisual, explorando el código como herramienta creativa y la escucha como forma de pensamiento. Ha realizado estudios de posgrado en Artes Visuales y Diseño, y su trabajo se ha presentado en México, Canadá, Brasil, Reino Unido y España.

Medios audiovisuales, coros y composición colaborativa

Juan Sebastián Lach

Presentación de seis años de trabajo colaborativo con el artista visual Erick Meyenberg, centrado en la creación de obras para coro, electrónica multicanal y músicos improvisadores. La charla aborda la espacialización y la inmersividad desde la interdisciplinariedad, explorando el diálogo entre sonido, imagen, texto, arquitectura e interacción.

Juan Sebastián Lach Lau. Compositor, intérprete, profesor e investigador mexicano. Su trabajo combina música instrumental y electrónica con procesos algorítmicos, exploraciones microtonales y sistemas interactivos. Ha colaborado con diversos ensambles y solistas en México y Europa, y desarrolla proyectos para teatro, cine y radio. Es doctor en Investigación Artística por la Universidad de Leiden y profesor de Música y Tecnología Artística en la ENES Morelia.

Sumérgete en el Cuento: proceso creativo

Yarib Bautista y Sakay Cruz

Presentación del proceso creativo de un proyecto que combina literatura, teatro, música, paisaje sonoro y tecnologías de espacialización para transformar cuentos de la literatura mexicana en experiencias auditivas inmersivas. La charla recorrerá las distintas etapas de producción, desde la selección y adaptación de las obras hasta la creación de voces, escenas y paisajes sonoros.

CONFERENCIA ASINCRÓNICA

Cristian Yarib Bautista Villalpando. Violinista, ingeniero electrónico y compositor, con más de dos décadas de trayectoria en los ámbitos artístico y tecnológico. Su práctica combina música, diseño de software, sistemas embebidos y creación sonora para proyectos escénicos. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y desarrolla nuevas formas de interacción entre arte y tecnología mediante Rabbit hOle Project.

Sakay Itzel Cruz de la Riva. Actriz, titiritera, directora y productora escénica. Es cofundadora de la compañía Amantolli Teatro y de la colectiva Alas de Conejo, donde ha trabajado con títeres, máscaras y diversas técnicas de animación. Ha participado en festivales y circuitos nacionales de artes escénicas y ha sido beneficiaria del PECDA. Actualmente participa en *Sumérgete en el cuento* como coproductora y directora de actores de voz.

✦

Sesiones de escucha II

| Escuela Superior de Música. Salón 222, 19 h

Participan: Ana María Romano G., Ernesto Cárcamo Cavazos, Esteban Ruiz-Velasco, Daniel McKemie, Juan Sebastián Lach, KAZUYA ISHIGAMI, Lidia Zielinska, Lola Langarica, Rodrigo Velasco, Xizan Liu

✦

Another Everyday Things

KAZUYA ISHIGAMI

Electroacústica Estéreo | 8’29

Una exploración de la fragilidad de la vida cotidiana y de cómo aquello que parece estable puede transformarse de manera inesperada. La pieza imagina, como en un sueño, una realidad ligeramente distinta y puede entenderse como un remix del álbum *Just Everyday Life,* publicado en 2024.

KAZUYA ISHIGAMI. Compositor, diseñador sonoro, performer e ingeniero de sonido japonés. Su trabajo transita por la música electroacústica, acusmática, post-acusmática, ambient y noise. Desde temprana edad experimenta con técnicas de grabación, *cut-up* y collage sonoro. Sus obras han sido presentadas en festivales, radios y espacios especializados de Europa, Asia y América, y cuenta con más de cien obras publicadas.

Devour

Xizan Liu

Electroacústica Octofónica | 15’

Inspirada en *Monster of God: The Man-Eating Predator in the Jungles of History and the Mind,* esta pieza construye una atmósfera oscura e intensa que invita a cada escucha a desarrollar sus propias interpretaciones. Combina grabaciones de campo realizadas con distintos tipos de micrófonos y sonidos de sintetizadores modulares.

Xizan Liu. Diseñador sonoro y compositor experimental originario de Guangdong, China. Su práctica parte de la escucha profunda y la exploración de sonidos provenientes de entornos humanos y naturales, combinando grabaciones de campo con técnicas de síntesis mediante instrumentos electrónicos. En 2024 concluyó la maestría en composición electroacústica en el Centro de Investigación NOVARS.

El movimiento en la quietud

Ernesto Cárcamo Cavazos,
Esteban Ruiz-Velasco, Daniel McKemie

Electroacústica Estéreo |11’

Experiencia sonora interactiva basada en una página web, propone una caminata imaginaria entre paisajes sonoros y música contemporánea de la Ciudad de México y Berlín. Mediante una narrativa algorítmica y elementos de espacialización, la obra permite desplazarse e interactuar con distintos sonidos, ge-

Continúa...

nerando una experiencia inmersiva. Para esta presentación se ofrece una selección parcial de la experiencia que reúne los principales aspectos creativos de la obra.

Ernesto Cárcamo Cavazos. Compositor y guitarrista mexicano especializado en música contemporánea acústica y electrónica. Su practica se centra en la exploración de nuevos enfoques para la composición electroacústica y espacial. Así como en proyectos interdisciplinarios que integran sonido, imagen, teatro, danza y cine. Ha desarrollado proyectos audiovisuales con sistemas generativos y video en vivo, y su trabajo como compositor e intérprete se ha presentado en diversos espacios y festivales internacionales. Actualmente reside en Berlín.

Esteban Ruiz-Velasco. Compositor mexicano cuya práctica abarca música de concierto, electrónica, instalaciones interactivas y música para cine, teatro y medios digitales. Ha colaborado con diversos ensambles y orquestas, y ha recibido reconocimientos y apoyos como Jóvenes Creadores, Virtual Partner Residencies del Goethe-Institut Berlin y la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez.

Daniel McKemie. Compositor, tecnólogo, investigador y percusionista estadounidense. Su trabajo explora el timbre, la síntesis y el procesamiento de señales mediante sistemas electrónicos, circuitos y software personalizado. Desarrolla entornos de creación y performance interactivos que integran tecnología y experimentación musical. Actualmente es profesor en SUNY Oneonta, donde imparte cursos relacionados con música electrónica, percusión y psicología de la música.

from nothing to nothing

Ana María Romano G.

Electroacústica Octofónica | 5’20

Obra que reflexiona sobre la escucha como una práctica colectiva de relación, memoria e intercambio con nuestro entorno. Compuesta originalmente para *Voices from Eris,* proyecto que reunió las voces de 15 mujeres de distintas partes del mundo.

“El mundo resuena constantemente. El profuso entorno sonoro se construye colectivamente. Escuchar no es un acto aislado, sino que nos permite circular por los recovecos de la memoria. Escuchar nos invita a interactuar y a dejarnos influir por todo lo que nos rodea, recordándonos que somos un entramado de relaciones e intercambios. Escuchar es un acto de generosidad y resistencia”.

Ana María Romano G. Compositora, artista sonora interdisciplinar, docente e investigadora colombiana. Su practica se sitúa en la intersección del sonido y la tecnología, haciendose preguntas desde la escucha, el espacio, el cuerpo, el genero, el paisaje sonoro, los afectos y las dimensiones políticas en la creación. Trabaja con medios acústicos y electroacústicos en instalaciones, video, artes escénicas y radio. Es coordinadora de la Plataforma Feminista En Tiempo Real y cofundadora de Paisajistas Sonoras, la Red de Compositoras Latinoamericanas (redcLa) y GexLat.

La Sangre Transparente de esta Ciudad: Memoria Hídrica de la Voz

Lola Langarica, Rodrigo Velasco

Acto en Vivo | 20’00

Obra generativa cuadrafónica que explora la memoria de los ríos y cuerpos de agua que alguna vez atravesaron el territorio de la Ciudad de México y que hoy permanecen ocultos bajo la infraestructura urbana. Mediante *live coding,* paisaje sonoro, poesía e improvisación audiovisual, la pieza construye un ecosistema de escucha que pregunta qué permanece de esos cuerpos de agua y qué memorias pueden aún resonar bajo la ciudad.

Continúa...

Lola Langarica. Escritora, poeta y filósofa mexicana. Es licenciada en Escritura Creativa y Filosofía, y ha participado en antologías, residencias y proyectos artísticos. En 2022 fundó Canasta Básica MX, plataforma cultural dedicada a la poesía y a la exploración de lenguajes plurales mediante talleres, publicaciones y propuestas performáticas.

Rodrigo Ramírez Velasco. Diseñador gráfico, artista-programador y músico mexicano. Su práctica transita entre el arte generativo, la música visual y la improvisación audiovisual, explorando el código como herramienta creativa y la escucha como forma de pensamiento. Ha realizado estudios de posgrado en Artes Visuales y Diseño, y su trabajo se ha presentado en México, Canadá, Brasil, Reino Unido y España.

Más allá de los árboles

Juan Sebastián Lach

Electroacústica Octofónica | 9’48

Versión de concierto de dos movimientos de la videoinstalación y sinfonía coral *Más allá de los árboles*, de Erick Meyenberg, presentada en 2021-22 en el Museo Tamayo como homenaje a Rufino Tamayo. A partir de textos tomados de archivos periodísticos sobre la historia del museo, la obra aborda su construcción y la disputa de Tamayo con la Escuela Mexicana de Pintura. Para la versión del concierto se realizó una mezcla octofónica que aprovecha las voces de los 16 cantantes como de la electrónica de manera dinámica e inmersiva.

Juan Sebastián Lach Lau. Compositor, intérprete, profesor e investigador mexicano. Su trabajo combina música instrumental y electrónica con procesos algorítmicos, exploraciones microtonales y sistemas interactivos. Ha colaborado con diversos ensambles y solistas en México y Europa, y desarrolla proyectos para teatro, cine y radio. Es doctor en Investigación Artística por la Universidad de Leiden y profesor de Música y Tecnología Artística en la ENES Morelia.

Créditos

Interpreta: Coro de Madrigalistas de Bellas Artes | **Director:** Carlos Aransay | **Concepción, textos y colaboración en la composición:** Erick Meyenberg | **Ingeniero de grabación:** Gonzalo Peniche | **Producción musical:** Gabriela Méndez.

The Eighth Island

Lidia Zielinska

Electroacústica Octofónica | 9’12

Inspirada en las músicas del Sudeste Asiático, *The Eighth Island* evoca los paisajes y culturas de algunas islas del Pacífico. La obra reflexiona sobre la pérdida de sus tradiciones y formas de vida frente a la indiferencia, la falta de respeto, las contradicciones de la corrección política y los efectos del calentamiento global.

Lidia Zielinska. Compositora polaca con una amplia trayectoria en música electroacústica y experimental. Ha trabajado en importantes estudios de música electrónica de Europa y sus obras se han presentado en festivales de Europa, Asia, Oceanía y América. Es profesora de composición y directora del Estudio de Música Electroacústica SMEAMuz de la Academia de Música de Poznań. Su actividad también incluye investigación, docencia, curaduría y divulgación en torno a la música contemporánea, la ecología acústica y la música experimental.

✦

DÍA 3

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Mecánicas Inmersivas 3

SESIONES DE ESCUCHA III

Sesiones de escucha III

| Escuela Superior de Música. Salón 222, 19 h

Participan: Eduardo Palacio, João Pedro Oliveira, LALUZQUESECUELA, Marcílio Onofre, Oktawia Pączkowska, Łucja Chyrzyńska, TRAMAS COLECTIVO, Valentin Sismann, Yihan Wang

✦

Aller - Retour

Eduardo Palacio

Electroacústica Estéreo | 8’03

Inspirada en un sueño, *Aller - Retour* recrea un viaje imaginario que parte de la Tierra hacia el espacio exterior para contemplar, por un instante, su inmensidad antes de emprender el regreso. La pieza transforma en materia sonora las sensaciones, atmósferas y percepciones asociadas a este recorrido entre lo cotidiano y lo desconocido.

Eduardo Palacio. Compositor y diseñador sonoro con formación en composición instrumental y electroacústica en Francia y México. Su trayectoria abarca la creación sonora para concierto, teatro, danza, cine y otros proyectos interdisciplinarios, así como la gestión y producción cultural. Ha colaborado con instituciones y agrupaciones de México y Francia, y su obra se ha presentado en diversos países de América, Europa y Asia.

intraFRAME

Oktawia Pączkowska, Łucja Chyrzyńska

Audiovisual Octofónica | 7’24

Para flauta, electrónica en vivo y video, *intraFRAME* explora las relaciones entre gesto, sonido y espacio. La flauta y la electrónica se integran en un sistema sonoro en el que se desdibujan los límites entre la fuente y su entorno. La pieza forma parte de un ciclo que incluye *intraCORE* e *intraSHELL.*

Oktawia Pączkowska. Compositora y artista sonora polaca cuya práctica se centra en la música electroacústica y el arte multimedia, especialmente en proyectos que combinan música y video en vivo. Ha recibido diversos reconocimientos internacionales y sus obras se han presentado en festivales de Europa, Asia y América. Actualmente cursa un doctorado en composición en la Universidad de Música Chopin de Varsovia.

Łucja Chyrzyńska. Flautista polaca especializada en música contemporánea, experimental e improvisada. Es integrante del Hashtag Ensemble y ha colaborado en proyectos que incorporan nuevos medios y propuestas interdisciplinarias orientadas a la inmersión sonora. Ha recibido diversos premios internacionales y se ha presentado en festivales de música contemporánea en Europa y Asia. En 2026 fue reconocida con la beca Young Poland.

Continúa...

Jardim Noturno

Marcílio Onofre

ELECTROACÚSTICA ESTÉREO | 3’50

Jardim Noturno propone un paisaje fantástico construido desde la perspectiva de la infancia. Los sonidos naturales y artificiales se mezclan formando un sutil límite entre lo real y lo imaginario.

Marcílio Onofre. Compositor, investigador y docente brasileño, doctor en Composición Musical y profesor del Departamento de Música de la Universidad Federal de Paraíba. Coordina el Núcleo de Experimentación en Tecnologías Musicales de la misma institución. Su trayectoria incluye estudios de composición en Brasil y Polonia, así como colaboraciones con intérpretes y artistas de distintas disciplinas. Su obra aborda temas como la memoria, la infancia, la guerra, la migración y la ecología.

Pulses

João Pedro Oliveira

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 9’00

Pulses es una obra acusmática construida a partir de la repetición y transformación de distintos pulsos.

João Pedro Oliveira. Compositor portugués radicado en Estados Unidos y titular de la Cátedra Corwin de Composición en la Universidad de California, Santa Bárbara. Su producción abarca música orquestal, de cámara, electroacústica y video experimental. Ha recibido más de 70 premios internacionales, entre ellos la Beca Guggenheim y el Magisterium de Bourges. También ha desarrollado una importante labor docente, de investigación y escritura sobre música contemporánea.

Sonctuaire

Valentin Sismann

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 12’01

Sonctuaire forma parte de *Le Cycle des songes (El Ciclo de los sueños),* un conjunto de piezas acusmáticas que exploran el ocultamiento, los fantasmas y el espacio multicanal como territorio de la ambigüedad. La obra construye un paisaje de apariciones sonoras, donde voces difusas, acumulaciones y desapariciones generan un territorio de escucha incierto y evocador.

Valentin Sismann. Compositor francés que desarrolla una práctica entre la música acusmática y el video. Su trabajo explora la relación con la tecnología particularmente con los soportes de grabación. Estudió música electroacústica en el CDR de Pantin, sus obras se han presentado en mas de 20 países.

The-One-Flute

TRAMAS COLECTIVO

ACTO EN VIVO | 19’19

The-One-Flute explora las posibilidades sonoras y performáticas de un conjunto de flautas modulares diseñadas e impresas en 3D. Durante la acción, sus piezas pueden ensamblarse, modificarse y conectarse para transformar continuamente sus características sonoras. La performance propone recorridos espaciales, amplificación y procesamiento cuadrafónico, y una participación directa del público, que podrá incorporar las flautas a la experiencia sonora colectiva.

Continúa...

TRAMAS COLECTIVO. Colectivo surgido en 2022 a partir de los laboratorios de TRAMAS, dedicado a la creación, interpretación y experimentación con propuestas sonoras no convencionales. Su práctica se articula en torno a la escucha, la improvisación, la co-creación y el intercambio de saberes. Con una integración variable, reúne a artistas y músicxs de distintas disciplinas y ha presentado su trabajo en diversos espacios y festivales de México.

aldo lombera. Compositor, investigador y performer. Su práctica transita entre la experimentación musical y sonora, la co-composición y la performance, con énfasis en procesos relacionales y de creación colectiva. Es doctorante en Tecnología Musical y maestro en Composición Musical por la UNAM. Desde 2020 coordina, junto con David López Luna, **TRAMAS – espacios de experimentación artística,** y en 2022 impulsó **ENTRETEJERNOS,** redes dedicadas al intercambio de prácticas y laboratorios convivenciales. Forma parte de los proyectos **ENJAMBRES, HAIKÚ y TRAMAS COLECTIVO.**

Astrid RuNa. Antropóloga social, artista multidisciplinaria e investigadora. Su práctica explora la corporalidad, la voz y el uso de objetos cotidianos como medios de protesta y sensibilización hacia distintas realidades sociales. A través de activaciones artísticas, sonidos procesados y narrativas vocales, investiga las experiencias sensibles derivadas del contacto con la vida sociocultural y aborda problemáticas contemporáneas de México.

Daniel Arista. Diseñador industrial, fagotista e investigador en tecnología musical. Estudió Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Fagot en la Escuela Superior de Música y la Maestría en Diseño Industrial en la UNAM. Su práctica se centra en la experimentación musical y la improvisación libre, así como en la exploración de tradiciones sonoras de Asia. Actualmente investiga la construcción de instrumentos musicales mediante impresión 3D como parte de su doctorado en Tecnología Musical.

David López Luna. Compositor, experimentador sonoro y diseñador de sonido para proyectos escénicos y audiovisuales. Su práctica se enfoca en la creación colectiva, la improvisación y la exploración de experiencias musicales vinculadas con las relaciones personales y el imaginario. Es fundador, junto con Aldo Lombera, de **TRAMAS – espacios de experimentación artística.** Ha sido becario del FONCA y del PECDAM, y cuenta con una maestría en Composición por la UNAM, donde desarrolló una investigación sobre la incertidumbre y la indeterminación como potencial creativo. Actualmente es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Jorche Martínez. Compositor y artista sonoro cuya obra aborda fenómenos y conceptos estéticos de la música contemporánea, electroacústica y acusmática. Su práctica reciente se desarrolla a partir de grabaciones de campo y procesamiento electrónico, explorando la percepción, la alteración, la pareidolia y la relación entre sonido y entorno. Ha trabajado en proyectos de danza, cine, teatro, multimedia, artes transmediales e instalaciones. También desarrolla proyectos de creación colectiva y activismo sonoro-ambiental, y es director y productor musical de **Idyllium.**

Manuel Chacón. Músico autodidacta originario de la Ciudad de México. Su práctica parte de la guitarra y atraviesa géneros y lenguajes como el rock, folk, jazz, música de concierto, electrónica y diversas tradiciones musicales no occidentales. Actualmente centra su trabajo en la improvisación libre, el ruido y la experimentación sonora, con especial interés en la escucha, las sonoridades cotidianas y los procesos de creación colectiva. Su formación independiente incluye el trabajo con artistas y compositores como Mauricio Sotelo, Angelo Moroni, Wilfrido Terrazas, Aldo Lombera y David López Luna.

Continúa...

Rocío Durán. Flautista originaria de la Ciudad de México, egresada de la Escuela Superior de Música del INBA y certificada en nivel 10 por el Royal Conservatory of Music. Ha recibido clases magistrales de destacados intérpretes internacionales y se ha presentado en importantes recintos de México, Canadá y Francia. En 2023 obtuvo tres primeros lugares en el Concurso Kiwanis de Toronto y participó en la programación del **45 Foro Internacional de Música Nueva "Manuel Enríquez".**

Rubiel Osiris. Guitarrista y compositor solista. Su práctica se caracteriza por la fusión de lenguajes, la improvisación libre y la experimentación guitarrística. A partir de una técnica híbrida, desarrolla un lenguaje sonoro propio guiado por la espontaneidad, la exploración y la libertad creativa.

Sandra Muciño. Fagotista y artista sonora cuya práctica articula la interpretación de música clásica con la experimentación sonora. Egresada de la Escuela Superior de Música, realizó un diplomado en interpretación en la Universidad de Música y Artes de Viena. Ha colaborado con artistas como Christian Wolff y Wade Mathews y forma parte de **TRAMAS COLECTIVO** y **Free Forms** en Austria. Su trabajo ha sido presentado en México, Austria, Grecia y Estados Unidos, incluyendo su participación en **Ars Electronica 2024.** Actualmente cursa una maestría en Laudería Post-digital en Linz, donde investiga la creación de nuevos instrumentos digitales.

Towards Faint, Unknown Fissures II

Yihan Wang

Audiovisual Estéreo | 14'30

Esta obra multidisciplinaria establece un diálogo entre observación científica e imaginación sensorial. Inspirada en la microscopía de fuerza atómica y en los procesos de investigación de laboratorio, combina electroacústica, imagen en movimiento y texturas audiovisuales para construir un viaje entre escalas microscópicas y experiencias cotidianas. El uso de imagen en 16 mm, *found footage* y sonidos inspirados en procedimientos científicos convierte la observación y la escucha en formas de exploración profunda y repetitiva.

Yihan Wang. Compositor y artista visual radicado en Cambridge, Reino Unido. Su trabajo explora las posibilidades tímbricas y expresivas de los instrumentos acústicos desde una perspectiva profundamente melódica y experimental. Actualmente cursa un doctorado en composición en la Universidad de Cambridge. Su trayectoria incluye encargos y presentaciones internacionales, así como proyectos que vinculan composición, música electrónica, cine experimental y artes visuales.

YAOYOLOXOCHITL

LALUZQUESECUELA

Audiovisual Octofónica | 9'28

YAOYOLOXOCHITL explora la danza como un acontecimiento sensible en el que movimiento, imagen y sonido se encuentran más allá de la representación. La obra construye un espacio de sensaciones e intensidades que invita a percibir con el cuerpo y a establecer relaciones entre lo visible y lo invisible, lo audible y lo inaudible. La experiencia audiovisual propone una percepción inmersiva en la que el movimiento no se narra y en su lugar se despliega.

Créditos

Una producción de LALUZQUESECUELA | Dirección y música original: Hugo Morales Zendejas | **Producción**

Continúa...

y asistencia coreográfica: Ana Cecilia López | **Edición:** José Paz / Hugo Morales Zendejas | **Asistencia de dirección:** Tania Morales Zendejas | **Fotografía:** Henry Guzmán / José Paz | **Bailarina:** Karina Moreno | **Flauta:** Diana Yllanes | **Traducción al náhuatl y voz:** Azalea Baalam | **Obra escultórica:** Eduardo Olbes | **En colaboración con:** DILAO (campo escultórico)

LALUZQUESECUELA. Organismo de creación interdisciplinaria dedicado a la producción de experiencias escénicas, audiovisuales y sonoras. Su trabajo articula música contemporánea, videodanza, performance y pensamiento simbólico, mediante procesos de colaboración horizontal y diálogo entre distintas disciplinas. Su práctica concibe la creación artística como un espacio de encuentro y transformación individual y colectiva.

DÍA 4

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Mecánicas Inmersivas 5

SESIONES DE ESCUCHA IV

Sesiones de escucha IV

| Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia del Cenart, 18 h

Participan: Cesare Saldicco, Dúo Nox Lumina, Enrico Dorigatti, José Hernández Sánchez, Marcin Pączkowski, Panayiotis Kokoras, Ricardo de Armas, Rod Ziq, Yufen Qiu

✦

2025

Rod Ziq

Electroacústica Octofónica | 5’57

La obra reúne y transforma sonidos vinculados con acontecimientos geopolíticos de 2025. Fragmentos de noticias y registros mediáticos son procesados y distribuidos en ocho canales para construir un entorno sonoro inmersivo. La acumulación, simultaneidad y fragmentación de estos materiales produce una experiencia de vorágine y vértigo, en la que la información deja de funcionar como registro descriptivo para convertirse en materia sonora y perceptiva. La pieza plantea así una reflexión crítica sobre la sobreexposición mediática y la confusión informativa del presente.

Obra creada en el marco del Programa de Creación Sonora The Anglo Foundation-CMMAS, con el apoyo de ambas instituciones.

Rodrigo Gallegos Pinto / Rod Ziq. Compositor electroacústico y creador sonoro. Es licenciado en Composición Musical por Medios Electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y maestro en Creación Artística por el Centro Morelense de las Artes. Su producción articula música concreta, *noise,* indeterminación y escritura contemporánea para ensamble. Ha participado en proyectos y programas del CMMAS y ha recibido reconocimientos como la beca Jóvenes Creadores y una residencia internacional en Ecuador. Su catálogo comprende obras electroacústicas, piezas para ensamble, instalaciones sonoras, música para espacios públicos y diseño sonoro para danza. Actualmente desarrolla proyectos como compositor, músico, productor y creador sonoro.

Butterfly Effect

Cesare Saldicco

Electroacústica Estéreo | 9’59

Escrita con motivo del centenario de la muerte de Giacomo Puccini, *Butterfly Effect* parte de fragmentos de *Madama Butterfly* para imaginar un desenlace alternativo a la historia de su protagonista. A partir de la pregunta sobre qué habría sucedido si Butterfly hubiera elegido otro destino, la obra explora las posibles ramificaciones de esa decisión y sus consecuencias en la vida, las relaciones y la experiencia migratoria del personaje. La pieza utiliza la idea del *efecto mariposa* para reflexionar sobre las múltiples posibilidades que pueden surgir a partir de un acontecimiento aparentemente único.

Cesare Saldicco. Compositor, artista multimedia y cineasta radicado en Milán. Su investigación aborda los sistemas dinámicos, los fractales, la síntesis no estándar, el glitch, el ruido y nuevas formas de interacción y presentación autoorganizada. Ha recibido encargos, premios y becas de instituciones y festivales internacionales, entre ellos la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tempo Reale, el Festival de Bourges, Música Viva Portugal, MA/IN y la Bienal de Venecia. Sus obras audiovisuales han sido seleccionadas y reconocidas en festivales de cine de diversos países, mientras que su música ha sido interpretada en más de 30 países. Es profesor de composición de música electroacústica en el Conservatorio «Giuseppe Verdi» de Milán y curador del Festival MA/IN.

Dos segundos para la medianoche

José Hernández Sánchez

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 9'40

A partir de un extenso archivo de grabaciones de campo, *audio encontrado* y sonidos sintetizados, la obra construye un collage sonoro denso y cambiante que evita la familiaridad y obliga al escucha a orientarse a través del ritmo y el movimiento. Los ataques, acumulaciones y silencios articulan una experiencia en la que desaparecen los referentes melódicos y armónicos para dejar al descubierto el pulso, el gesto y el paso del tiempo. La pieza propone así una escucha despojada de anclajes reconocibles, donde la variedad sonora se convierte en una forma de organización perceptiva.

José Hernández Sánchez. Compositor cuya práctica artística se extiende hacia la performance y el cine. Su obra articula sonido, texto e imagen en contextos estratificados, utilizando sus connotaciones para generar ambigüedad e incertidumbre como estrategias de creación. Ha presentado su trabajo en América del Norte, América Latina y Europa, en festivales como Electric Eclectics, Subtropics, INC, NWEAMO y Miami Performance Festival. Su obra fue objeto de un programa monográfico en Radio Nacional de España. Ha impartido conferencias sobre estética, música contemporánea y artes digitales, y actualmente radica en Miami, donde dirige **The Sound of Art,** programa dedicado a la música experimental y las nuevas tecnologías.

Entre aguas mansas y torrentes alborotados

Ricardo de Armas

ELECTROACÚSTICA OCTOFÓNICA | 6'06

Obra acusmática construida a partir de materiales sonoros derivados de acciones performáticas, técnicas extendidas e improvisaciones realizadas por la performer Patricia Galassi. Estos materiales se combinan con sonidos referenciales y abstractos obtenidos mediante procesos de síntesis y transformación, dando lugar a un espacio sonoro polisémico. La pieza explora la capacidad del sonido para producir significados y cuestiona la manera en que su interpretación depende del contexto, situándose entre la representación, la abstracción y la experiencia sensible.

Ricardo de Armas. Compositor acusmático, violoncellista y creador sonoro. Su práctica se desarrolla en torno a la música electroacústica y la experimentación digital, con especial interés en la organización del sonido, la espacialización y el diseño tímbrico. Su trabajo combina una aproximación rigurosa a la forma con una exploración de la percepción del espacio sonoro y de las posibilidades tecnológicas contemporáneas. Es egresado del Conservatorio Provincial de Música J. J. Castro y de la Maestría en Arte y Estudios Sonoros de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Entre 1988 y 2020 integró como violoncellista la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Continúa...

Into the Lucid Chamber

Marcin Pączkowski

Acto en vivo | 10’00

Creada originalmente para la Central Térmica de Georgetown, en Seattle, *Into the Lucid Chamber* concibe el espacio arquitectónico como un colaborador activo de la composición. A partir de grabaciones realizadas en el interior y los alrededores de la central, los sonidos son transformados en tiempo real mediante un sistema de control basado en acelerómetro y proyectados a través de un sistema multicanal. La obra recrea esta relación entre sonido, arquitectura y memoria, haciendo que las resonancias del espacio parezcan cobrar vida y convertirse en parte de la interpretación.

Marcin Pączkowski. Compositor, director de orquesta, artista digital e intérprete. Su trabajo se enfoca en nuevas formas de creación e interpretación de música por computadora, particularmente mediante sistemas de control gestual en tiempo real. Sus obras han sido presentadas en importantes encuentros internacionales de música por computadora y arte sonoro en Asia, Europa y Norteamérica. Como director, ha estrenado numerosas obras de música nueva en Polonia y Estados Unidos y participa activamente en comunidades de música improvisada. Es doctor en Artes Digitales y Medios Experimentales por la Universidad de Washington y cuenta con maestrías de la Academia de Música de Cracovia y de la misma universidad.

Magic

Panayiotis Kokoras

Electroacústica Octofónica | 9’40

Magic explora la relación entre tecnología, virtuosismo y la dimensión aparentemente inexplicable de la experiencia sonora. Última pieza de la *Grand Piano Trilogy*, la obra expande el piano más allá de sus límites convencionales mediante técnicas de ejecución no tradicionales, procesamiento digital y espacialización inmersiva. A partir de cientos de eventos sonoros extraídos de grabaciones del instrumento, integra referencias sutiles al repertorio pianístico dentro de un tejido sonoro en constante transformación. El resultado plantea una frontera difusa entre lo construido tecnológicamente y aquello que se percibe como mágico.

Panayiotis Kokoras. Compositor e innovador en música por computadora. Es Regents Professor de Composición y director del Center for Experimental Music and Intermedia (CEMI) de la University of North Texas. Su investigación se centra en el sonido como unidad estructural y en el desarrollo de una concepción holofónica de la textura musical, donde cada sonido participa de manera fundamental en la construcción del conjunto. Su práctica integra síntesis, espacialización, recuperación de información musical, técnicas extendidas, sonido táctil, robótica y experiencias perceptivas. Su obra ha recibido reconocimientos de instituciones como la Guggenheim Foundation, IRCAM, ZKM, Gaudeamus, Prix Ars Electronica, Giga-Hertz y Bourges. Actualmente preside la International Confederation of Electroacoustic Music (CIME/ICEM).

Quantum

Enrico Dorigatti

Electroacústica Estéreo | 8’16

Quantum es una composición acusmática centrada en el diseño y la transformación del sonido. A partir de un conjunto reducido de muestras, la obra desarrolla procesos recursivos determinados por las características que emergen durante su evolución. El

Continúa...

diseño sonoro aparece simultáneamente como elemento de cohesión entre distintas formas de música electrónica y como la unidad mínima de intervención sobre un objeto sonoro, explorando sus posibilidades de transformación y reconfiguración.

Enrico Dorigatti. Artista sonoro y digital, compositor y tecnólogo creativo. Su práctica explora el no determinismo, la interacción audiovisual, los sistemas generativos y las formas de agencia compartida entre artistas y agentes externos dentro del proceso creativo. Su producción se fundamenta en el uso de tecnologías y código, y abarca diversos formatos y medios. Es egresado de composición de música electroacústica y cuenta con un doctorado en Tecnologías Creativas por la Universidad de Portsmouth, Reino Unido. Su trabajo artístico y académico ha sido presentado internacionalmente.

The Voice of the Tree

Yufen Qiu

Electroacústica Estéreo | 4’59

A partir de grabaciones de shakuhachi, piano, bombo y timbales, *The Voice of the Tree* construye una metáfora sonora del árbol y de aquellas formas de existencia natural que permanecen fuera de nuestra escucha cotidiana. Los sonidos son transformados mediante procesamiento electroacústico siguiendo una estructura inspirada en raíces, tronco y ramas, conservando rastros del gesto físico y la respiración de los instrumentos. Entre resonancias, timbres y variaciones temporales, la obra propone una experiencia inmersiva que invita a escuchar la relación entre sonido, silencio y naturaleza.

Yufen Qiu. Compositora y artista electroacústica china. Su práctica explora las relaciones entre naturaleza, percepción y espacialidad sonora mediante la composición contemporánea y las experiencias de audio inmersivo. Combina instrumentos acústicos y medios electroacústicos para investigar la presencia de voces y fenómenos sonoros ocultos o imperceptibles en los entornos naturales. A través del timbre, la espacialidad y las técnicas instrumentales extendidas, desarrolla propuestas centradas en el movimiento orgánico, la resonancia ambiental y las formas de escucha profunda. Su práctica actual se orienta hacia la creación de experiencias inmersivas y la exploración de la existencia natural a través del sonido.

Transfiguraciones

Dúo Nox Lumina

Acto en vivo | 15’00

Transfiguraciones explora la relación entre sonido e imagen a través de una performance audiovisual en tiempo real. Sintetizadores digitales y analógicos generan paisajes sonoros que van de drones atmosféricos a estallidos rítmicos, mientras la espacialización modifica dinámicamente la percepción del sonido. Los visuales parten de modelos tridimensionales obtenidos mediante escaneo LiDAR y fotogrametría, transformados con *Gaussian Splatting* en TouchDesigner. La obra establece un diálogo entre ambas dimensiones, haciendo que las texturas sonoras se traduzcan en formas visuales cambiantes y exploren la transformación de la percepción mediante herramientas digitales.

Dúo Nox Lumina. Dúo integrado por Elliot Hernández y Sebastian Orejarena Rojas. Su práctica conjunta se sitúa en el cruce entre música electroacústica, tecnología, escucha y experimentación sonora, explorando las posibilidades de los medios digitales para construir experiencias inmersivas.

Elliot Hernández. Artista digital, compositor e investigador. Cuenta con una Maestría en Música con especialización en Tecnología Musical por la UNAM y una licenciatura en Arte y Comunicación Digitales por la UAM Lerma. Actualmente cursa el doctorado en Música en la UNAM y desarrolla investigación-creación en torno al uso de modelos de inteligencia artificial aplicados a la composición electroacústica. Su trabajo ha sido presentado en México, América Latina, Europa, Asia y Norteamérica.

Sebastian Orejarena Rojas. Compositor e investigador colombiano radicado en México. Es maestro en Música con especialización en Tecnología Musical y estudiante de doctorado en la UNAM. Su investigación se centra en las relaciones entre escucha, tecnología y entornos urbanos mediante prácticas como el *soundwalking.* Su producción comprende obras acústicas y electroacústicas, así como proyectos discográficos, y ha sido presentada en festivales y espacios sonoros de América Latina y Europa.

DÍA 3 Y 4

SÁBADO 24 Y

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS

Mecánicas Inmersivas 5

SESIONES DE ESCUCHA 3D

Sesiones de escucha 3D

Sonidario | Sala de escucha inmersiva de la Fonoteca Nacional en el Complejo Cultural los Pinos, 12:30 a 15:30 h

Participan: Jonty Harrison, Ian Whillock, Hector Bravo Benard, Jiajing Zhao, Iván López Pineda, Mikel Kuehn, Wei Yang

✦

12:30 h

Residual

Ian Whillock

Pieza electroacústica

Formato ambisónico | 6’00”

Residual explora el concepto de residuo digital a partir del procesamiento recursivo de una sola nota de piano. Mediante sucesivas transformaciones de estiramiento, filtrado, distorsión y otras técnicas de procesamiento, el sonido original se descompone hasta revelar características ocultas y generar nuevos materiales sonoros. La obra propone así una reflexión sobre las huellas que dejan los procesos de transformación y sobre la manera en que el procesamiento modifica nuestra percepción de una fuente que permanece siempre fuera de escucha.

Ian Whillock. Compositor multimedia, desarrollador de software e ingeniero de audio estadounidense radicado en Hamburgo. Su trabajo integra instrumentos, electrónica, luz y video en entornos performativos. Ha sido galardonado en certámenes como el Concurso Internacional Electroacústico Xenakis y sus obras se han presentado en la Bienal de Música de Zagreb, el ZKM e ilSUONO.

13:00 h

rain contained, rain contains...

Wei Yang

Pieza electroacústica

Formato ambisónico | 11’40”

rain contained, rain contains... explora la relación entre los objetos cotidianos y la naturaleza a partir de sonidos de botellas, tubos y lluvia. Estos materiales funcionan como recipientes y superficies resonantes que, mediante la transformación y yuxtaposición, revelan afinidades tímbricas y texturas compartidas. La lluvia articula el paisaje sonoro y conecta lo doméstico con lo natural, proponiendo una escucha ecológica en la que ambos mundos se transforman y se contienen mutuamente.

Wei Yang. Compositor y artista sonoro chino, doctor por la Universidad de Washington. Su trabajo integra computación física, sensores y datos ambientales para explorar el cuerpo en la producción sonora y la interacción en el espacio. Ha participado en plataformas internacionales como los Cursos de Verano de Darmstadt, el Festival de Salzburgo y Ars Electronica.

Continúa...

13:30 h

Corrosion Chamber

Hector Bravo Benard

PIEZA ELECTROACÚSTICA

FORMATO AMBISÓNICO | 8’33”

Corrosion Chamber combina sonidos generados por computadora con grabaciones de placas metálicas percutidas y frotadas con arco. A través de procesos recursivos y espacialización inmersiva, los materiales se transforman progresivamente hasta adquirir texturas cada vez más densas y caóticas, desdibujando sus fuentes originales. La corrosión funciona aquí como metáfora de aquellos procesos que erosionan y transforman estructuras: desde los materiales físicos hasta las instituciones, las políticas y los discursos mediados por las redes sociales y la tecnología.

Hector Bravo Benard. Compositor, investigador y desarrollador de software mexicano radicado en Europa. Doctor por la Universidad de Birmingham, su trabajo se enfoca en música acústica, electrónica en vivo y medios fijos con énfasis en elementos tímbricos, espaciales y fenómenos naturales. Su obra se ha presentado en eventos internacionales como Ars Electronica e ICMC.

14:00 h

WhirlPool

Jonty Harrison

PIEZA ELECTROACÚSTICA

FORMATO AMBISÓNICO | 5’50”

WhirlPool parte de una grabación realizada en una pequeña poza entre las rocas de Poole Harbour, Dorset. La pieza sitúa al oyente en el interior de este espacio acuático, concentrándose en el movimiento inquieto del agua y dejando aparecer solo ocasionalmente los sonidos del entorno exterior. A partir de una única grabación de campo, la obra transforma un instante y un lugar específicos en una experiencia inmersiva de escucha.

Jonty Harrison. Compositor británico y profesor emérito de la Universidad de Birmingham, donde fundó el influyente sistema de difusión sonora BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre). Reconocido internacionalmente por su trayectoria en la música acusmática y electroacústica, ha recibido prestigiosos encargos (INA-GRM, Bourges) y distinciones como el Premio Ars Electronica.

14:30 h

Perseverance: An Artist Rendering

Mikel Kuehn

PIEZA ELECTROACÚSTICA

FORMATO AMBISÓNICO | 10’00”

Perseverance: An Artist Rendering imagina el paisaje sonoro de Marte a partir de grabaciones reales obtenidas por el rover Mars 2020 Perseverance. Viento, movimiento mecánico, componentes del vehículo y disparos de láser son transformados, espacializados y combinados para construir una narrativa sonora que comienza con el viaje de la nave hacia Marte y deriva progresivamente hacia un territorio fantástico y absurdo. La pieza convierte estos registros mínimos en una interpretación artística de la exploración marciana y, al mismo tiempo, evoca la perseverancia como una condición humana frente a la incertidumbre.

Mikel Kuehn. Compositor estadounidense, becario Guggenheim y docente en la Eastman School of Music, donde

Continúa...

dirige el estudio EMuSE. Desarrollador de la herramienta de software nGen y autor especializado en tecnología del sonido, su catálogo incluye obras electroacústicas e instrumentales comisionadas por ensambles de prestigio internacional como el International Contemporary Ensemble.

15:00 h

Oscuros puertos

Iván López Pineda

Pieza electroacústica

Formato ambisónico | 9’18”

Oscuros puertos surge de la imagen sonora de un antiguo puerto nocturno, habitado por embarcaciones agitadas por el viento. Aunque este no aparece directamente en la pieza, su intensidad determina los patrones rítmicos y las transformaciones dinámicas de los materiales sonoros. Construida íntegramente mediante síntesis digital, a partir de modelado espectral y granulación, la obra convierte al viento en una fuerza invisible que articula y transforma este paisaje portuario imaginario.

Iván López Pineda. Compositor, instrumentista y docente en la ENES Morelia (UNAM). Su práctica abarca música electroacústica, improvisación electrónica, live coding y fonografía. Cuenta con una maestría por el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y forma parte del ensamble-red Pirarán, enfocado en interacción musical y manipulación de síntesis digital y analógica.

15:30 h

Drifting Voices

Jiajing Zhao

Pieza electroacústica

Formato ambisónico | 8’56”

Drifting Voices explora la relación entre el cuerpo humano y el océano a partir de una transformación progresiva de voces y sonidos marinos. Mediante técnicas de microsonido, estos materiales son reducidos a partículas, texturas y capas espectrales que se expanden hasta desdibujar sus límites. La voz de la artista Portia Lee, construida a partir de un poema sobre el mar, representa la presencia humana mientras su procesamiento la conduce gradualmente hacia una fusión con el paisaje oceánico. La pieza propone así una escucha en la que cuerpo y océano terminan por convertirse en una misma materia sonora.

Jiajing Zhao. Compositor electroacústico y artista sonoro originario de Pekín, radicado en el Reino Unido. Su obra investiga el sonido espacial, el tiempo y la mediación tecnológica mediante música acusmática, electrónica en vivo e instalaciones. Ha presentado su trabajo en recintos como IRCAM, ZKM y Ars Electrónica, y su obra *FOMO* representó a la Sección Británica de la ISCM.

Complejo Cultural Los Pinos | Sonidario
Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec 1.ª Sección,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Centro Nacional de las Artes | Centro Multimedia
Av. Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan, Col. Country Club.
Alcaldía Coyoacán C.P. 04220, Ciudad de México.
cmm.cenart.gob.mx

cenartmx

cenart.gob.mx

CENART INBAL FONOTECA NACIONAL LOS PINOS SONIDARIO SALA DE ESCUCHA INMERSIVA FONOTECA NACIONAL

en fase

Gobierno de México | Cultura
Secretaría de Cultura