

INTERACCIONS

Schmores

2.0

JOAN GÓMEZ ALEMANY / JOSEP LLUÍS GALIANA

Interaccions sonores 2.0 i la dissolució contínua de fronteres

Juan Gómez Alemany

Una música que no està tancada, sinó sempre en contínua evolució, una música on no és possible esbrinar què és improvisat o compost, una música que mixtura en un tot indistingible el so acústic i electrònic... Esta és la meta originària del projecte *Interaccions sonores*, una espècie de “sono-utopia” inabastable, en constant transformació, on el so en la seua fluida interconnexió no pot identificar els seus elements formants i nega tota frontera.

El present treball discogràfic es titula *Interaccions sonores 2.0* com a continuïtat d'una primera proposta estrenada en concert el 28 de febrer de 2019 en el Tea-

tre Círculo de València i editada també per Liquen Records (LRCD010). En les notes d'aquell disc podem llegir a Pierluigi Billone, un compositor molt influenciat per la improvisació (lliure), constatant que: «Com en un espill deformat o en un joc de “dobles” transformats, finalment no queda clar qui és la font». Esta mateixa idea ha provocat que l'originària *Interaccions sonores* mutara com un camaleó i esdevinguera en un nou format, que va ser estrenat en concert el 4 de maig de 2023 a la Sala SGAE Centre Cultural València. Mentre la que podríem anomenar *Interaccions sonores 1.0* estava constituï-

da per un saxofon solista (Josep Lluís Galiana Gallach) i una electrònica fixa (Joan Gómez Alemany), en *Interaccions sonores 2.0*, Gómez Alemany s'incorpora també com a pianista improvisador, al costat del saxofon i l'electrònica. En crear una música que no vol limitar-se ni tancar-se, este projecte està en constant evolució i no sabem si algun dia existiran unes *Interaccions sonores 3.0, 4.0, 5.0...*

Com la vida mateixa, que ocorre entre la improvisació, l'atzar i alguna norma, el saxofonista improvisador Josep Lluís Galiana i el compositor Joan Gómez (però fa pocs anys també pianista improvisador) es van conèixer el 29 de juny del 2017 en la *Sessió d'Improvisació Lliure #3* en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València, on tocava Galiana al costat d'altres músics. Des d'eixe moment, ambdós no han parat de treballar junts investigant les similituds i diferències que hi ha entre ells. Tenint perfils creatius contras-

tants i sent de diferents generacions, la seua col·laboració sempre ha sigut com la seua música: oberta, improvisada, reflexiva, lliure... En definitiva, una deriva constant sense rumb fix. Encara que esta informació pot semblar anecdòtica o simplement biogràfica, és també musical i ens diu moltes coses sobre *Interaccions sonores*. Com escrivia en un text publicat en la revista *Sul Ponticello* el 13 de novembre de 2019 i que em va servir també per al meu *Komposition Meisterarbeit* (Treball de Màster de Composició) en la Kunstuniversität Graz: «Del que es tracta és de la hibridació i no delimitació, allà on normalment es parla de categories que s'exclouen i són antagòniques, però que en el fons això no és real. *Interaccions sonores* correspondria a processos heurístics i rizomàtics contra la idea de la filosofia clàssica del principi d'identitat i de no contradicció».

Interaccions sonores 2.0 sorgeix perquè el projecte inicial va tindre bon acolliment i el

disc que es va editar posteriorment va agradar molt. L'improvisador Wade Matthews el va qualificar en les seues xarxes socials com un dels millors CD que havia escoltat. El compositor Enrique Sanz Burguete va escriure en un correu electrònic: «Una altra cosa que crida l'atenció des del minut un és la perfecta simbiosi i integració de l'electrònica amb el so en viu: mai se sap, en general, on comença i/o acaba l'un o l'altra (no se sap, com ha de ser, si s'han pres "mostres" i estan processades, o si els processos són en temps real, o si es "dispara" algun d'ells, etc.). És a dir, verdaderament és un "tot", tant a nivell de "plantilla", per així dir, com estilísticament pel tipus de "materials" compositius». D'altra banda, el crític musical Paco Yáñez va escriure en una ressenya: «Un dels elements que assenten l'èxit d'*Interaccions sonores* com a gran forma és el seu procés de continu "contrapunt" entre saxofon i electrònica, donant lloc a estructures formals que reverberen i mirallen lo

clàssic a l'hora de crear unitat i variació, desenrotllant els materials en el que és tot un viatge en el qual no resulta complex identificar al saxofon com un caminant (de nou, si a Luigi Nono ens remetem, sense camins, encafa que uns certs límits prefixa la composició electrònica de Gómez Alemany) i a l'electroacústica com un mapa. Un mapa que és, al cap i a la fi, l'home mateix, perquè dels seus materials genètics en allò musical s'ha conformat». Sobre esta base i veient el potencial musical que existia en *Interaccions sonores*, es va decidir continuar el projecte. Per això fem una breu cronologia per a entendre com ha arribat fins aquí la igualitària i republicana unió de GGGA (Galiana Gallach Gómez Alemany). Gràcies al rigorós mètode de Josep Lluís d'apuntar-se en l'agenda les reunions, sabem que la proposta comença a cristal·litzar-se el 13 de setembre del 2018, a les 11.30 hores en l'estudi de gravació de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de Valèn-

cia, on Galiana realitza diverses improvisacions que són gravades. Amb este material, Joan elabora en Graz (on estava estudiant) l'electrònica i una partitura una mica oberta. Esta es va seguint gràcies a un cronòmetre durant la interpretació de l'obra, per a així generar una tensa relació dialèctica entre allò fix (composició-electrònica) i allò obert (improvisació-acústica). El 21 d'agost de 2019 en Lliquen Studios (Pedralba) *Interaccions sonores* es va gravar en disc i va ser publicat al novembre.

Encara que la idea de continuar les interaccions i expandir-les ja va ser present quasi des del mateix inici, van haver de passar diversos anys perquè això poguera materialitzar-se. Un dels detonants va ser la creació i estrena d'un projecte en el qual Joan Gómez realitzava de nou una partitura-electrònica i Josep Lluís Galiana improvisava amb els seus saxofons. A més, se li unia interdisciplinàrment la projecció de vídeo. L'11 de novembre del 2022 en la

Fundación Antonio Pérez · Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca, en el context de l'exposició *Manolo Millares. Cincuenta años después*, comissariada per Alfonso de la Torre, Galiana & Gómez van posar música a dos videocreacions. Una primera titulada *Millares 1972-2022*, creada per Gómez Alemany, i una segona, *Millares 1970*, creada per Elvireta Escobio i el mateix Millares. En el moment que s'escriuen estes línies, la videocreació *Millares 1970* pot veure's a la sala del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), dins de l'exposició també comissariada per De la Torre, *Manolo Millares, circa los cincuenta (buscando la dimensión perdida)*. Un altre projecte paral·lel va ser *Llibertats sonores*, estrenat el 16 de desembre del 2022 en l'OCCC dins del cicle *Sessió d'improvisació lliure #15*, casualment el mateix lloc on es van conèixer GGGA. Que el títol *Llibertats sonores* siga molt similar al d'*Interaccions sonores* no és tampoc

mera casualitat. Als saxofons de Galiana i a una nova electrònica-partitura de Gómez Alemany se sumava, en esta ocasió, la percussió i l'electrònica en viu d'Avelino Saavedra. Perquè amb l'energia d'estos projectes i gràcies a que la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana va acceptar una proposta de concert, es va poder estrenar *Interaccions sonores 2.0* el 4 de maig de 2023, havent passat 4 anys des del 28 de febrer de 2019, data en què es va estrenar el projecte originari. A més, va ser el meu debut en públic com a pianista improvisador, encara que com a pianista intèrpret de composicions ja vaig fer concerts durant els meus estudis.

Les interaccions (en el seu sentit general) han sigut constants entre Gómez i Galiana. Ja es va comentar el projecte de *Llibertats sonores*, que també va ser editat en disc per Liquen Records (LRCD027), però a este va seguir la col·laboració amb el percussionista Jesús Gálardo, gravant un disc únicament en acústic,

ENTARTETE IMPROVISATIONEN (LRCD029), en els Rockaway Studios, de Castelló, el 31 d'agost de 2023, que va ser presentat en públic el 18 abril de 2024 a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. Els tres músics van tornar a tocar junts el 25 d'octubre del 2023 dins del Col·lectiu d'Improvisació Musical de Castelló (CIM.CS) en el cicle *Free Impro al Museu #16*, amb una llegenda de la *free improvised music* anglesa, el saxofonista John Butcher. Galiana & Gómez van fer la seua primera aparició a solo amb el saxo soprano i el piano en el Museu de Pontevedra l'1 de novembre del 2023 dins del Festival Vertixe 11. En 2024, el 31 de gener, la guitarra d'Amadeu Marin es va unir a l'anterior duet en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló. I amb un altre convidat, el 13 de març en el Col·legi Major Rector Peset, van actuar al costat de la veu de l'improvisador, poeta i *performer* Bartolomé Ferrando. Estos tres últims concerts van ser motivats per la presentació de diversos llibres, una característica gens irrelle-

vant, tenint en compte el sentit investigatiu i teòric que la improvisació ha tingut per als dos músics, que també destaquen per la seua faceta d'escriptors.

Totes estes "interaccions múltiples" de Gómez i Galiana tracen un arc que va des de l'estrena originària d'*Interaccions sonores* fins a la publicació en CD de la seua versió 2.0. És cert que estos concerts i esdeveniments són independents i podrien semblar que no tenen relació entre si. Però si tenim en compte les difícils i escasses oportunitats que existixen ara mateix en la nostra terra per a improvisar en públic i en condicions acceptables, podem entendre tot això com interconnectat i capaç de crear sinèrgies que influïxen en el dia a dia de la unitària creació de GGGA. Una utopia d'éssers sense fronteres on el so intenta expressar-se en la seua infinita transformació. Justament la improvisació es practica de la millor manera amb músics lliures en l'escenari viu i, en eixe sentit, és molt diferent d'interpretar

una composició fixa. Per això, improvisar amb les mateixes persones, anar coneixent el seu estil, escoltar els seus discos, és una cosa fonamental per a entrenar i explorar les possibilitats que pot haver-hi entre els saxofons, el piano, l'electrònica i tot allò que se sume. Des d'esta investigació, que porta anys practicant-se de manera autònoma, lliure i espontània (però no per això menys seriosa i rigorosa), és com *Interaccions sonores 2.0* ha arribat a existir. Definitivament este novembre del 2024 s'ha materialitzat en un nou disc de Lliquen Records (LRCD034), que es va gravar el 31 d'agost de 2023 en Rockaway Studios de Castelló, durant la mateixa maratoniana sessió que també va registrar-se *ENTARTETE IMPROVISATIONEN* i altres músiques. Amb tot això dit, podem ja concloure recordant la referència que escrivia Paco Yáñez sobre el caminant que, com Galiana Gallach i Gómez Alemany, crea amb les seues interaccions il·limitables el mapa d'allò musical.

Interaccions sonores 2.0 y la disolución continua de fronteras

Juan Gómez Alemany

Una música que no está cerrada, sino siempre en continua evolución, una música donde no es posible averiguar qué es improvisado o compuesto, una música que mezcla en un todo indistinguible el sonido acústico y electrónico... Esta es la meta originaria del proyecto *Interaccions sonores*, una especie de “sono-utopía” inalcanzable, en constante transformación, donde el sonido en su fluida interconexión no puede identificar sus elementos formantes y niega toda frontera.

El presente trabajo discográfico se titula *Interaccions sonores 2.0* como continuidad de una primera propuesta estrenada en concierto el 28 de febrero de 2019 en el Teatro

Círculo de València y editada también por Lliquen Records (LRCD010). En las notas de aquel disco podemos leer a Pierluigi Billone, un compositor muy influenciado por la improvisación (libre), constatando que: «Como en un espejo deformado o en un juego de “dobles” transformados, finalmente no queda claro quién es la fuente». Esta misma idea ha provocado que la originaria *Interaccions sonores* mutara como un camaleón y deviniera en un nuevo formato, que fue estrenado en concierto el 4 de mayo de 2023 en la Sala SGAE Centre Cultural València. Mientras la que podríamos llamar *Interaccions sonores 1.0* estaba constituida por un saxofón solista

(Josep Lluís Galiana Gallach) y una electrónica fija (Joan Gómez Alemany), en *Interaccions sonores 2.0*, Gómez Alemany se incorpora también como pianista improvisador, junto al saxofón y la electrónica. Al crear una música que no quiere limitarse ni cerrarse, este proyecto está en constante evolución y no sabemos si algún día existirán unas *Interaccions sonores 3.0, 4.0, 5.0...*

Como la vida misma, que ocurre entre la improvisación, el azar y alguna norma, el saxofonista improvisador Josep Lluís Galiana y el compositor Joan Gómez (pero hace pocos años también pianista improvisador) se conocieron el 29 de junio del 2017 en la

Sessió d'Improvisació Lliure #3 en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València, donde tocaba Josep Lluís Galiana junto a otros músicos. Desde ese momento, Galiana y Gómez no han parado de trabajar juntos investigando las similitudes y diferencias que hay entre ellos. Teniendo perfiles creativos contrastantes y siendo de distintas generaciones, su colaboración siempre ha sido como su música: abierta, improvisada, reflexiva, libre... En definitiva, una deriva constante sin rumbo fijo. Aunque esta información puede parecer anecdótica o simplemente biográfica, es también musical y nos dice muchas cosas sobre *Interaccions sono-*

res. Como escribía en un texto publicado en la revista *Sul Ponticello* el 13 de noviembre de 2019 y que me sirvió también para mi *Komposition Meisterarbeit* (Trabajo de Máster de Composición) en la Kunstuniversität Graz: «De lo que se trata es de la hibridación y no delimitación, allí donde normalmente se habla de categorías que se excluyen y son antagónicas, pero que en el fondo esto no es real. *Interaccions sonores* correspondería a procesos heurísticos y rizomáticos contra la idea de la filosofía clásica del principio de identidad y de no contradicción».

Interaccions sonores 2.0 surge porque el proyecto inicial tuvo buena acogida y el disco que se editó posteriormente gustó mucho. El improvisador Wade Matthews lo calificó en sus redes sociales como uno de los mejores CDs que había escuchado. El compositor Enrique Sanz Burguete escribió en un correo electrónico: «Otra cosa que llama la atención desde el minuto uno es la perfecta simbiosis e integración de la electrónica con el sonido

en vivo: nunca se sabe, en general, donde empieza y/o acaba uno u otra (no se sabe, como debe ser, si se han tomado “muestras” y están procesadas, o si los procesos son en tiempo real, o si se “dispara” alguno de ellos, etc.). Es decir, verdaderamente es un “todo”, tanto a nivel de “plantilla”, por así decir, como estilísticamente por el tipo de “materiales” compositivos». Por otro lado, el crítico musical Paco Yáñez escribió en una reseña: «Uno de los elementos que asientan el éxito de *Interaccions sonores* como gran forma es su proceso de continuo “contrapunto” entre saxofón y electrónica, dando lugar a estructuras formales que reverberan y espejean lo clásico a la hora de crear unidad y variación, desarrollando los materiales en lo que es todo un viaje en el que no resulta complejo identificar al saxofón como un caminante (de nuevo, si a Luigi Nono nos remitimos, sin caminos, aunque ciertas lindes prefija la composición electrónica de Gómez Alemany) y a la electroacústica como un mapa.

Un mapa que es, al fin y al cabo, el hombre mismo, pues de sus materiales genéticos en lo musical se ha conformado». Sobre esta base y viendo el potencial musical que existía en *Interaccions sonores*, se decidió continuar el proyecto. Por eso hacemos una breve cronología para entender cómo ha llegado hasta aquí la igualitaria y republicana unión de GGGA (Galiana Gallach Gómez Alemany). Gracias al riguroso método de Josep Lluís de apuntarse en la agenda las reuniones, sabemos que la propuesta empieza a cristalizarse el 13 de setiembre del 2018, a las 11.30 horas en el estudio de grabación de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, donde Galiana realiza varias improvisaciones que son grabadas. Con este material, Joan elabora en Graz (donde estaba estudiando) la electrónica y una partitura algo abierta. Esta se va siguiendo gracias a un cronómetro durante la interpretación de la obra, para así generar una tensa relación dialéctica entre lo fijo (composición-electró-

Joan Gómez Alemany, Josep Lluís Galiana y Avelino Saavedra, en el estreno de la compoimprovisación "Llibertats sonores", 16 de septiembre de 2022.

nica) y lo abierto (improvisación-acústica). El 21 de agosto de 2019 en Lliquen Studios (Pedralba) *Interaccions sonores* se grabó en disco y fue publicado en noviembre.

Aunque la idea de continuar las interacciones y expandirlas ya estuvo presente casi desde el mismo inicio, tuvieron que

pasar varios años para que esto pudiese materializarse. Uno de los detonantes fue la creación y estreno de un proyecto en el que Joan Gómez realizaba de nuevo una partitura-electrónica y Josep Lluís Galiana improvisaba con sus saxofones. Además, se le unía interdisciplinariamente la proyección de vídeo. El 11 de noviembre del 2022 en la Fundación Antonio Pérez · Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca, en el contexto de la exposición *Manolo Millares. Cincuenta años después*, comisariada por Alfonso de la Torre, Galiana & Gómez pusieron música a dos videocreaciones. Una primera titulada *Millares 1972-2022*, creada por Gómez Alemany, y una segunda, *Millares 1970*, creada por Elvireta Escobio y el mismo Millares. En el momento que se escriben estas líneas, la videocreación *Millares 1970* puede verse en la sala del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), dentro de la exposición también comisariada por De la Torre, *Manolo Millares, circa los cincuen-*

ta (buscando la dimensión perdida). Otro proyecto paralelo fue *Llibertats sonores*, estrenado el 16 de diciembre del 2022 en el OCCC dentro del ciclo *Sessió d'improvisació lliure #15*, casualmente el mismo lugar donde se conocieron GGGA. Que el título *Llibertats sonores* sea muy similar al de *Interaccions sonores* no es tampoco mera casualidad. A los saxofones de Galiana y a una nueva electrónica-partitura de Gómez Alemany se sumaba, en esta ocasión, la percusión y la electrónica en vivo de Avelino Saavedra. Pues con la energía de estos proyectos y gracias a que la M.I. Academia de la Música Valenciana aceptó una propuesta de concierto, se pudo estrenar *Interaccions sonores 2.0* el 4 de mayo de 2023, habiendo pasado 4 años desde el 28 de febrero de 2019, fecha en que se estrenó el proyecto originario. Además, fue mi debut en público como pianista improvisador, aunque como pianista intérprete de composiciones ya hice conciertos durante mis estudios.

Galiana y Gómez Alemany, junto al saxofonista inglés John Butcher y el resto de miembros del CIM.CS

Las interacciones (en su sentido general) han sido constantes entre Gómez y Galiana. Ya se comentó el proyecto de *Llibertats sonores*, que también fue editado en disco por Lliquen Records (LRCD027), pero a este siguió la colaboración con el percusionista Jesús Gallardo, grabando un disco únicamente en acústico, *ENTARTETE IMPROVISATIONEN* (LRCD029), en los Rockaway Studios de Castelló el 31 de agosto de 2023, que fue presentado en público el 18 abril de 2024 en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. Los tres músicos volvieron a tocar juntos el 25 de octubre

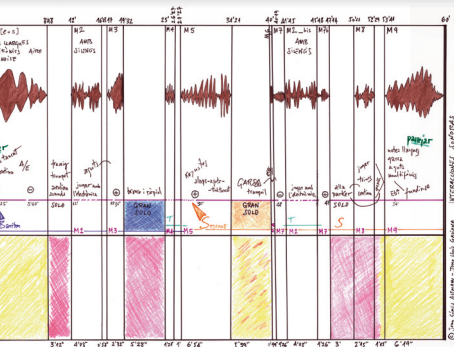
del 2023 dentro del Col·lectiu d'Improvissació Musical de Castelló (CIM.CS) en el ciclo *Free Impro al Museu #16*, con una leyenda de la *free improvised music* inglesa, el saxofonista John Butcher. Galiana & Gómez hicieron su primera aparición a solo con el saxo soprano y el piano en el Museo de Pontevedra el 1 de noviembre del 2023 dentro del Festival Vertixe 11. En 2024, el 31 de enero, la guitarra de Amadeu Marin se unió al anterior dúo en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló. Y con otro invitado, el 13 de marzo en el Col·legi Major Rector Peset, actuaron junto a la voz del improvisador, poeta

y performer Bartolomé Ferrando. Estos tres últimos conciertos fueron motivados por la presentación de diversos libros, una característica nada irrelevante, teniendo en cuenta el sentido investigativo y teórico que la improvisación ha tenido para los dos músicos, que también destacan por su faceta de escritores.

Todas estas “interacciones múltiples” de Gómez y Galiana trazan un arco que va desde el estreno originario de *Interaccions sonores* hasta la publicación en CD de su versión 2.0. Es cierto que estos conciertos y eventos son

independientes y podrían parecer que no tienen relación entre sí. Pero si tenemos en cuenta las difíciles y escasas oportunidades que existen ahora mismo en nuestra tierra para improvisar en público y en condiciones aceptables, podemos entender todo esto como interconectado y capaz de crear sinergias que influyen en el día a día de la unitaria creación de GGGa. Una utopía de seres sin fronteras donde el sonido intenta expresarse en su infinita transformación. Justamente la improvisación se practica de la mejor manera

con músicos libres en el escenario vivo y, en ese sentido, es muy diferente a interpretar una composición fija. Por ello, improvisar con las mismas personas, ir conociendo su estilo, escuchar sus discos, es algo fundamental para entrenar y explorar las posibilidades que puede haber entre los saxofones, el piano, la electrónica y todo aquello que se suma. Desde esta investigación, que lleva años practicándose de manera autónoma, libre y espontánea (pero no por ello menos seria y rigurosa), es como *Interacciones sonoras 2.0* ha llegado a

existir. Definitivamente este noviembre del 2024 se ha materializado en un nuevo disco de Liquen Records (LRCD034), que se grabó el 31 de agosto de 2023 en Rockaway Studios de Castelló, durante la misma maratoniense sesión que también registró *ENTARTETE IMPROVISATIONEN* y otras músicas. Con todo esto dicho, podemos ya concluir recordando la referencia que escribía Paco Yáñez sobre el caminante que, como Galiana Gallach y Gómez Alemany, crea con sus interacciones ilimitables el mapa de lo musical.

Josep Lluís Galiana, saxofons soprano i baríton
Joan Gómez Alemany, piano i composició electrònica

INTERACCIONS

Interaccions sonores. Part I	10:23
Interaccions sonores. Part II	14:02
Interaccions sonores. Part III	9:47
Interaccions sonores. Part IV	7:27
Interaccions sonores. Part V	5:49
Interaccions sonores. Part VI	12:27

Tota la música composta per Joan Gómez Alemany i Josep Lluís Galiana

El disc fou enregistrat el 31 d'agost de 2023,

en els Rockaway Studios, Castelló de la Plana (Espanya)

Enregistrat per Raül Artana

Mesclat i masteritzat per Joan Gómez Alemany

Produït per Josep Lluís Galiana

Disseny gràfic de Sergi Moya (Cap i Cua)

Text de Joan Gómez Alemany

Imatges de Tato Baeza i Laura Pastor

© 2024 Josep Lluís Galiana & Joan Gómez Alemany

© 2024 Lliquen Records

DL: V-3759-2024 • LRCD034 • liquenrecords.com

Llibret en valencià i castellà (inclou la partitura)

Amb el suport de l'IVC - Generalitat Valenciana

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació, Cultura,
Universitats i Ocupació

INSTITUT
VALENCIÀ
DE CULTURA

