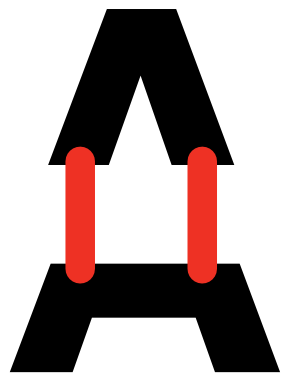
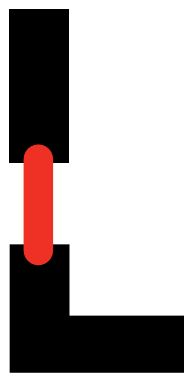
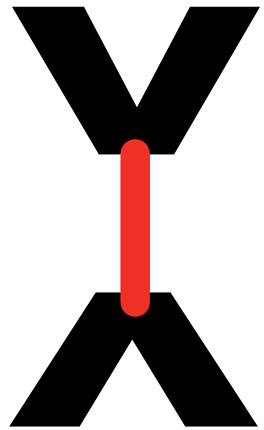
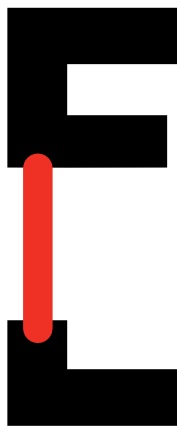
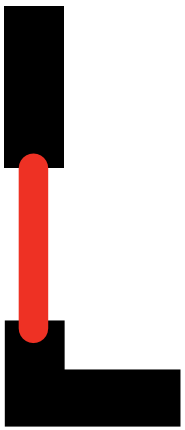

TNSJ TEATRO
NACIONAL
SÃO JOÃO
PORTO

**Festival Internacional
de Exploração Sonora**
**International Festival
of Sonic Explorers**

coprodução co-produced by
Sonoscopia, TNSJ

Teatro Carlos Alberto

12-15 set sep 2018

Concertos
Exposição
Instalação Sonora
Workshop
Conversa

Concerts
Exhibition
Sound Installation
Workshop
Round Table

**Abdul Moimême, Alfredo
Costa Monteiro, Diana Combo,
Eran Sachs, Inês Castanheira,
Kaffe Matthews, Ken Butler,
Lionel Marchetti, Marta Ângela,
Meira Asher, Miguel A. García,
MSHR (Birch Cooper/Brenna
Murphy), Toma Gouband,
Tomoko Sauvage, Trio Sowari
(Phil Durrant, Burkhard Beins,
Bertrand Denzler), ::vtol::,
Wade Matthews, Xavier Garcia**

COLEXPLA

O Teatro Carlos Alberto acolhe e coproduz com a Sonoscopia a primeira edição do Colexpla – Festival Internacional de Exploração Sonora. Comprometido com a difusão das novas formas de expressão musical nos domínios da música experimental, improvisada, eletroacústica e da arte sonora, o Colexpla surge da herança do Co-Lab – Festival Internacional de Música Experimental, realizado no Porto entre 1998 e 2003. As suas cinco edições contribuíram para a definição da identidade estética de vários músicos portuenses, tendo sido fundamentais para a criação dos pilares daquilo que viria a ser a Sonoscopia. Quinze anos depois, o Colexpla visa continuar e renovar esse legado, tomando o pulso ao estado atual da música exploratória, refletindo e interferindo sobre ele, potenciando possíveis repercussões na criação artística portuguesa. O festival privilegiará áreas tão diversas como a expressividade musical através de novos instrumentos, as novas formas de interatividade na improvisação, as contaminações entre composição e improvisação ou a instalação sonora como forma musical. Fomentando a discussão e o conceito de liberdade inerente à sua matriz, o Colexpla emparelha novos artistas e nomes fortes da improvisação/experimentação internacional, em concertos, instalações sonoras, um *workshop* e uma conversa.

Teatro Carlos Alberto hosts and co-produces with Sonoscopia the first edition of Colexpla – International Festival of Sonic Explorers. Committed to promoting new forms of musical expression in the domains of experimental, improvised, electro-acoustic music and sound art, Colexpla is a descendant of Co-Lab – International Festival of Experimental Music, which was held in Porto from 1998 to 2003. That festival's five editions helped several Porto musicians define their aesthetic identities and were fundamental in the foundations of what would become Sonoscopia. Fifteen years later, Colexpla intends to extend and renew this legacy, by surveying the current state of exploratory music, reflecting on it and engaging with it, and thus triggering possible repercussions in Portuguese artistic creativity. The festival will focus on such diverse areas as musical expression via new instruments, new forms of interaction in improvisation, the cross-pollination between composition and improvisation or the sound installation as a musical form. Promoting debate and the concept of freedom on which it is founded, Colexpla will bring together new artists and established names of international improvisation/experimentation in concerts, sound installations, a workshop and a round table discussion.

conceção e direção
conception and direction
Gustavo Costa
Patrícia Caveiro
programação
programming
Gustavo Costa
Sara Gomes
direção técnica
technical direction
Alberto Lopes

luz *light*
Mário Bessa
direção de produção
production direction
Patrícia Caveiro
assistentes de produção
production assistants
Catarina Lopes
Sara Gomes
Rodrigo Cardoso

coprodução
co-produced by
Sonoscopia
TNSJ

M/6 anos
Ages 6 and up

Programa
Programme

---

12 set sep · qua wed 21:00

Inauguração Opening

13-15 set sep · qui-sáb thu-sat

14:00-19:00

Exposição Exhibition

Hybrid instruments

de by **Ken Butler** (US)

Instalação sonora

Sound installation

Driver, de by **::vtol::** (RU)

---

12 set sep · qua wed 21:30

Concertos Concerts

Voices of Anxious Objects

de by **Ken Butler** (US)

mink, de by **Kaffe Matthews** (UK/DE), com *with Diana Combo* (PT), **Inês Castanheira** (PT), **Marta Ângela** (PT)

---

13 set sep · qui thu 21:00

Concertos Concerts

Tomoko Sauvage (JP/FR)

Trio Sowari: Phil Durrant (UK), **Burkhard Beins** (DE), **Bertrand Denzler** (FR)

---

14 set sep · sex fri 21:00

Concertos Concerts

Toma Gouband (FR)

Alfredo Costa Monteiro (PT)
+ **Miguel A. García** (ES)

---

15 set sep · sáb sat 17:00

Conversa com *Talk with*
::vtol::, Kaffe Matthews
e and Sonoscopia

Concertos *Concerts*

18:00 · Wade Matthews (US/FR/
ES) + Abdul Moimême (PT)

21:00 · Lionel Marchetti (FR)
+ Xavier Garcia (FR)

Meira Asher (IL) + Eran Sachs (IL)
MSHR (US)

Sonoscopia · 13+14 set sep
qui+sex thu+fri

Workshop

Sound scanner, de by ::vtol::

10:00-13:00 + 14:00-17:00

inscrição registration fee

€ 25,00

Informações e inscrições
information and registration
+351 91 608 86 59
sonoscopia@gmail.com

Babysitting

O Colexpla terá disponível
um serviço de Babysitting.
Colexpla will offer a Babysitting
service.

Teatro Carlos Alberto

14+15 set sep · sex+sáb fri+sat

21:00 até ao final dos concertos
until the end of the concerts

Carta-Branca

Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
coordenação coordination

Maria de La Salette Moreira

destinatários target

M/4 anos *Ages 4 and up*

inscrição registration fee

€ 2,50

Bilhetes *Tickets*

Preço dos bilhetes

Ticket prices

€ 10,00 dia day

Assinatura festival

Festival subscription

€ 30,00

*Bilhetes à venda em *Tickets available at**

*Bilheteiras *Box offices* TNSJ/TeCA*

www.tnsj.pt

www.bol.pt

www.bilheteira.fnac.pt

KEN BUTLER (US)

Exposição *Exhibition Hybrid instruments*

TeCA 12 set sep 21:00
inauguração opening

TeCA 13-15 set sep
14:00-19:00

Instrumentos musicais híbridos esculturais, colagens/desenhos, performances e instalações audiovisuais exploram a interação e transformação de objetos comuns e menos comuns; os sons e as imagens alteradas tornam-se forma e função, colidindo numa intersecção entre arte e música. Criados primariamente a partir de detritos urbanos, os instrumentos híbridos expressam um espírito poético de reinvenção e hiper-utilidade enquanto significados e associações ocultas; momentaneamente, criam e reanimam uma nova identidade cultural para os objetos. Instrumentos de cordas tornam-se corpo, ferramenta, arma, brinquedo, símbolo, máquina, falo, criatura, escultura, ícone, voz. Pianos e teclados tornam-se arquitetura simbólica e cibernética. Uma glossolalia de objetos ansiosos.

Estabelecendo uma ponte entre arte, construção, tecnologia e música, os híbridos tornam-se instrumentos musicais ergonômicos e funcionais, assim como esculturas; são construídos a partir de objetos de utilização imediata, concebidos para uma determinada função e, quando amplificados, são dotados de um processamento sonoro inovador, dando lugar à expressividade sonora artística. É importante salientar que nem todos os trabalhos são concebidos para produzir som. A guitarra, mais especificamente, pode ser vista como um potente símbolo social (e mesmo religioso) ligado a muita da agitação psíquica na nossa cultura; domina ainda os contextos de rebeldia da música experimental e é uma potente

imagem andrógina da figura feminina, do falo masculino e da arma. Sexo e morte, e a fórmula para a reconstrução pós-apocalíptica.

Os instrumentos híbridos que são concebidos para emitir som são amplificados por pequenos microfones de contacto, que fazem com que não sejam necessárias câmaras de ressonância, apesar de o som ser diretamente influenciado pelas propriedades acústicas do material. Todo o corpo do instrumento torna-se sensível ao toque, permitindo a quem o toca a exploração diversificada das diversas partes, de forma a criar uma variedade de sons percussivos, assim como aqueles que surgem da vibração das cordas. No que respeita à música em si, a maior parte do material deriva do “feeling” do som inicial de cada peça. Em algumas estruturas simples, a música e o método são improvisados, tal como a criação dos instrumentos em si.

Ken Butler's hybrid musical instrument sculptures, collages/drawings, performances, and audiovisual installations explore the interaction and transformation of common and less common objects, sounds and altered images, as form and function collide in the intersection of art and music. Created primarily from urban waste, the hybrid instruments express a poetic spirit of re-invention and hyper-utility as hidden meanings and associations momentarily create a striking and re-animated cultural identity for common objects. String instruments

become body, tool, weapon, toy, symbol, machine, phallus, creature, sculpture, icon and voice. Pianos and keyboards become cybernetic and symbolic architecture. Anxious objects speak in tongues.

Bridging fine art, craft, technology and music, the hybrids exist as ergonomic functional musical instruments as well as sculptures; they are made from readily available consumer objects designed to perform a different function, and when amplified are shaped with cutting-edge sound processing, allowing artful musical sounds and expression. Not all works are intended to produce sounds though. The guitar, most specifically, can be viewed as a potent social (and even religious) symbolic icon, linked to much of the psychic upheaval in our culture; it still dominates rebellious experimental music and is a potent androgynous image for the female form, male phallus, and hand-held weapon. Sex and death, and a formula for a post-apocalyptic reconstruction.

The playable hybrid instruments are amplified with small piezo transducers (contact microphones), which render resonating chambers superfluous, although the resulting sound is directly influenced by the acoustic properties of the material. The entire body of the instrument becomes touch-sensitive, enabling the player to create a variety of percussive sounds along those produced by the vibration of the strings. As far as the music itself is concerned, most of the material was derived from the “feeling” of the initial sound of each part when it was first plugged in. Within certain simple structures, the music and the playing methods are improvised, as well as the creation of the instruments.

Ken Butler é um artista e músico cujos instrumentos musicais híbridos, performances e outros trabalhos exploram a interação e transformação de objetos comuns e fora do vulgar, imagens alteradas e sons na relação entre arte e música. Butler é internacionalmente reconhecido como um inovador criador de instrumentos musicais experimentais, feitos a partir de diversos materiais, como ferramentas e equipamento desportivo, entre outros. A ideia de bricolage, usando essencialmente tudo o que está “à mão”, é o conceito central na sua arte. O Dada de Duchamp cruza-se com um Hendrix Hindu Híbrido, com a forma e a função a colidirem num ambiente de *hardware* hiperativo. Butler mistura música de influência indiana, da Europa de Leste e flamenco com jazz, mantendo a sua criação firmada numa estética de improvisação aberta e arriscada.

Ken Butler is an artist and a musician whose hybrid musical instruments, performances and other works explore the interaction and transformation of common and uncommon objects, altered images and sounds in the intersection of art and music. Butler is internationally recognized as an innovator of experimental musical instruments created from diverse materials including tools, sports equipment and household objects. The idea of bricolage, using essentially whatever is “at hand”, is at the center of his artistic work. Duchampian Dada meets Hybrid Hindu Hendrix, as function and form collide in an environment of hyperactive hardware. Butler blends Indian, Mid-Eastern and Flamenco influences with jazz, all held together by an open, edgy “downtown” improv aesthetic.

<http://kenbutler.squarespace.com>

::VTOL:: (RU)

Instalação sonora
Sound installation
Driver

TeCA · 12 set sep · 21:00
inauguração opening

TeCA · 13-15 set sep
14:00-19:00

Driver é um objeto sonoro cinético. O mecanismo consiste em dois circuitos sonoros e elementos eletrônicos e mecânicos auxiliares. O primeiro circuito sonoro é um altifalante que emite uma onda quadrada. Este altifalante lança bolas de cobre, uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo, através de um dispensador, o que as faz moverem-se de cima para baixo na respetiva membrana. Dependendo da sua amplitude e da frequência do som do altifalante, as bolas saltam à mesma altura ou a alturas diferentes. Assim que são inseridas num tubo, caem de volta no altifalante ou saltam para fora. Se uma bola salta para fora, acaba num de sete recipientes e subsequentemente cai no tubo. Há um sensor ótico instalado em cada um dos sete tubos presos aos recipientes, detetando a passagem das bolas através do tubo. Posteriormente, a bola vai dar a um coletor. Enquanto as bolas estão no circuito, podem voltar ao dispensador mecânico através de uma “mão” robótica. Dependendo do número de vezes que a bola vai parar a um recipiente (tubo), o algoritmo dos sons gerados altera-se para o segundo circuito, que executa uma composição generativa. A frequência do som no circuito primário é também afetada pelo número de impulsos.

Driver is a kinetic sound object. The mechanism is a system consisting of two sound circuits and auxiliary mechanical and electronic elements. The first sound circuit is a speaker that emits a square wave. This speaker forces copper balls, one or several at a time through a dispenser, to bounce up

and down on its membrane. Depending on the amplitude and frequency of the sound of the speaker, the balls bounce at the same height or at different heights. Once they have been inserted in a pipe, they either fall back into the speaker or jump out of it. If a ball jumps out, it ends up in one of seven collecting vessels and subsequently falls into the pipe. An optical sensor is installed in each of the seven pipes attached to the vessels, detecting the passage of the balls through this pipe. After that, the ball ends up in the collector and may be returned to the mechanical dispenser by a robotic “hand”. Depending on the number of times that a ball ends up in a vessel (pipe) and in a particular vessel (pipe), the algorithm of the generated sound changes in the second circuit, which executes the generative composition. The frequency of the sound in the primary circuit is also affected by the number of pulses.

O *workshop* centra-se na criação de um instrumento sónico que irá converter pequenos objetos de superfície áspera em som. O principal elemento do projeto é um *pickup* laser DIY que irá captar a luz refletida do emissor de laser da superfície irregular e transformá-la em dados. Os dados são inseridos num computador Arduino, o som e o controlo são feitos no *software* Pure Data. São usados dois motores, um motor de passo para rodar o objeto e um servomotor para controlar o *pickup*.

The workshop involves creating a sonic instrument, which will convert small objects with a rough surface into sound. The main element of the project is a DIY laser pickup, which will pick up the light reflected off the laser beam from the uneven surface and turn it into data. An Arduino computer will be used to enter the data and the sound and control logic will be made in Pure Data software. We will also be using two motors – a step motor to rotate the object and a servo motor to control the pickup.

::vtol:: é Dmitry Morozov, nascido em 1986, em Moscovo. Como artista transdisciplinar e investigador, foca-se nas artes multimédia contemporâneas, incluindo o som, a robótica e a instalação, com especial ênfase na ligação entre os sistemas emergentes e os novos tipos de síntese tecnológica. As suas obras foram expostas em museus e galerias em todo o mundo, incluindo o NCCA, MMOMA, Garage Museum of Contemporary Art, Tretyakov State Gallery/ Art Play e National Taiwan Museum of

Fine Arts, em Taichung. Dmitry Morozov foi contemplado com o Prémio Sergey Kuryokhin na Rússia e recebeu também menções honrosas no Vida 16.0, em Espanha, e nos Prix Ars Electronica, na Áustria.

Dmitry Morozov is **::vtol::**, born in 1986, in Moscow, a transdisciplinary artist and researcher who focuses on contemporary media arts including sound, robotics and installation, placing special emphasis on the link between emergent systems and new kinds of technological synthesis. His works have been exhibited in museums and galleries worldwide, including the NCCA, MMOMA, Garage Museum of Contemporary Art, Tretyakov State Gallery/ Art Play or National Taiwan Museum of Fine Arts, in Taichung. He is the award winner of the Sergei Kuryokhin Prize in Russia and has also received honorary mentions at Vida 16.0 in Spain and Prix Ars Electronica in Austria.

www.vtol.cc

Concerto Concert
Voices of Anxious
Objects

TeCA - 12 set sep
21:30

KEN BUTLER (US)

Ken Butler é um artista e músico cujos instrumentos musicais híbridos, performances e outros trabalhos exploram a interação e transformação de objetos comuns e fora do vulgar, imagens alteradas e sons na relação entre arte e música. Butler é internacionalmente reconhecido como um inovador criador de instrumentos musicais experimentais, feitos a partir de diversos materiais, como ferramentas e equipamento desportivo, entre outros. A ideia de bricolage, usando essencialmente tudo o que está “à mão”, é o conceito central na sua arte. O Dada de Duchamp cruza-se com um Hendrix Hindu Híbrido, com a forma e a função a colidirem num ambiente de *hardware* hiperativo. Butler mistura música de influência indiana, da Europa de Leste e flamenco com jazz, mantendo a sua criação firmada numa estética de improvisação aberta e arriscada.

The artist-musician performs mesmerizing world textures and driving melodic grooves with passion and purpose on an amazing arsenal of amplified hybrid string instruments made from household objects and tools. Duchampian Dada meets Hybrid Hindu Hendrix as function and form collide in an environment of hyperactive hardware. Butler blends Indian, Mid-Eastern, Flamenco and Roma modes with jazz, rock, funk and blues, all held together by an open, edgy “downtown” improv aesthetic.

Concerto *Concert*
mink

TeCA · 12 set sep
21:30

direção e composição
music composed
and conducted by
Kaffe Matthews

intérpretes
performed by
Kaffe Matthews
Diana Combo
Inês Castanheira
Marta Ângela

encomenda
commissioned by
Sonoscapia

KAFFE MATTHEWS (UK/DE)

DIANA COMBO (PT)

INÊS CASTANHEIRA (PT)

MARTA ÂNGELA (PT)

Kaffe Matthews é uma artista musical pioneira que trabalha ao vivo o espaço, dados, objetos e lugares em novas composições eletroacústicas. A experiência física da música para o criador e para o ouvinte tem sido sempre um elemento central na sua abordagem e, para tal, Kaffe Matthews inventou alguns interfaces únicos – a “sonic armchair”, a “sonic bed”, a “sonic bike” –, que não só permitem novas abordagens à composição para os criadores, como proporcionam acesso imediato a som e música pouco familiares a um público abrangente. Algumas das suas distinções incluem uma bolsa NESTA Dreamtime, o título de Professora Honorária de Música no Conservatório de Música de Xangai, um BAFTA em conjunto com Mandy McIntosh e Zeena Parkins, uma Distinção Prix Ars Electronica por *Sonic Bed_London* e uma Menção Honrosa Prix Ars Electronica por *cd cécile*; foi também a primeira mulher a ocupar o cargo de Professora Convidada de Música Informática na TÛ em Berlim. Desde 1996 que Kaffe tem lançado obras a solo na editora Annette Works.

Kaffe Matthews is a pioneering music maker who works live with space, data, things and places to make new electroacoustic composition. The physical experience of music for the maker and listener has always been central to her approach and to this end she has also invented some unique interfaces – the sonic armchair, the sonic bed and the sonic bike –, that not only enable new approaches to composition for makers but also are immediate ways in to unfamiliar sound and music for a wide ranging audience. Her awards include a NESTA Dreamtime Fellowship; a Honorary Professorship of Music at the Shanghai Music Conservatory; a BAFTA with Mandy McIntosh and Zeena Parkins; a Distinction at Prix Ars Electronica for *Sonic Bed_London*, a Honorary Mention at Prix Ars Electronica for *cd cécile*; Kaffe Matthews is the first woman to have received the Edgar Varèse guest professorship in Computer Music at TÛ Berlin. She has also been releasing solo works on Annette Works since 1996.

Diana Combo explora o som e a música em vários contextos criativos, frequentemente multidisciplinares. Movimentando-se dentro e fora do âmbito académico, no país e fora dele, as suas inúmeras experiências sonoras e performativas têm cruzado o conhecimento mais intuitivo e DIY com a teoria. O resultado é a consolidação de uma abordagem experimental ao som, que se tem manifestado em práticas de *turntablism* e apropriação sonora, edição e *design* de som, composição e interpretação, instalação e vídeo, entre outras. Em salas de concertos, no teatro ou no cinema, em residências e *workshops*, a solo ou em colaboração, as fronteiras entre áreas criativas e entre o individual e o coletivo têm sido constantemente questionadas e diluídas no seu trabalho.

Diana Combo explores sound and music in several creative and often multidisciplinary contexts. Working both in academia and out of it, in Portugal as well as abroad, her many sound and performative experiments have merged a more intuitive and DIY knowledge with theory. The result is the consolidation of an experimental approach to sound that is expressed in practices of turntablism and sound ownership, sound editing and design, composition and interpretation, installation and videos, to name a few. In concert venues, theatres or cinemas, residencies and workshops, solo or in collaborations, Diana's work constantly questions and blurs the boundaries between creative areas and the individual and collective elements.

Inês Castanheira vive e trabalha no Porto, Portugal. Nos últimos anos, tem investigado e explorado a construção DIY de objetos sonoros, visuais ou audiovisuais através das práticas de *hardware hacking*, *circuit bending* e programação, utilizando-os em contextos de instalações interativas, exposições, concertos e *workshops*.

Inês Castanheira works and lives in Porto, Portugal. Over the past few years, she has been investigating and exploring DIY strategies, hardware hacking, circuit bending and coding for the creation of artistic sound and visual objects and presenting them in the contexts of interactive installations, exhibitions, concerts and workshops.

Membro de Von Calhau!, **Marta Ângela** compõe peças visuais e sonoras cuja paixão reside no absurdo, no estado selvagem e primitivo da linguagem, do pré-verbal ao palíndromo e outros jogos de palavras rebuscados. Toda a investigação desse trabalho reflete sobre a relação dos contrários, que podem ser complementares ou repelentes na sua combinação. No canto/voz, na performance, no *circuit-bending* ou como DJ, experimenta o ruído e o silêncio numa deriva orientada pelo desconhecido.

Member of Von Calhau!, **Marta Ângela** creates visual and sonic pieces whose passion relies in the absurd, in the wild and primitive state of the language, from the pre-verbal to the palindrome and other far-fetched word games. The research on this theme reflects on the relation of opposites, which may be complementary or repellent in their combination. On her vocal performances, circuit bending or as a DJ, silence and noise are combined in a drift driven by the unknown.

www.einsteinvoncalhau.com

TOMOKO SAUVAGE

(JP/FR)

Há mais de dez anos que **Tomoko Sauvage** investiga as propriedades sonoras e visuais da água em diferentes estados, assim como as propriedades da cerâmica, combinada com eletrônica. Taças de porcelana de vários tamanhos, cheias de água e amplificadas por hidrofones (microfones subaquáticos): “waterbowls” é uma espécie de sintetizador natural que gera timbre fluido usando ondas, gotas e bolhas de água. Estes recipientes ressoam e produzem também *feedback* subaquático – um fenómeno acústico que requer afinação precisa dependendo da quantidade de água, um controlo subtil do volume e interação com o espaço acústico. Com materiais primordiais e gestos joviais, Tomoko Sauvage procura um frágil equilíbrio entre a aleatoriedade e a disciplina, o caos e a ordem. Tendo nascido em Yokohama, no Japão, Sauvage mudou-se para Paris em 2003, depois de estudar piano jazz em Nova Iorque. Ao ouvir Alice Coltrane e Terry Riley, interessou-se por música indiana e estudou improvisação de música do Hindustão. Em 2006, Tomoko Sauvage assistiu a um concerto de Anayampatti Ganesan, um virtuoso do Jalatharangam – o instrumento musical carnático tradicional com taças de porcelana cheias de água. Fascinada com a simplicidade do dispositivo e com a sua sonoridade, a artista começou de imediato a bater com pauzinhos em taças de porcelana na sua cozinha. Em breve, o seu desejo de mergulhar na água gerou a ideia de utilizar um microfone subaquático, levando ao nascimento deste instrumento eletro-aquático. O trabalho de Tomoko

Sauvage é apresentado regularmente na Europa, Ásia e América na forma de performances, instalações e composições musicais. A artista tem estado profundamente ligada à cena musical/artística DIY e é também crescente o seu interesse por projetos educativos.

For more than ten years, **Tomoko Sauvage** has been investigating the sound and visual properties of water in different states, as well as those of ceramics, combined with electronics. Porcelain bowls of different sizes, filled with water and amplified via hydrophones (underwater microphones): “waterbowls” is a kind of natural synthesizer that generates fluid timbre using waves, drops and bubbles. These recipients resonate and also produce subaquatic feedback, an acoustic phenomenon that requires fine tuning depending on the amount of water, a subtle volume control and interaction with the acoustic space. With primordial materials and playful gestures, Tomoko Sauvage searches for a fragile balance between randomness and discipline, chaos and order. Born in Yokohama, Japan, Sauvage moved to Paris in 2003 after studying jazz piano in New York. By listening to Alice Coltrane and Terry Riley, she became interested in Indian music and studied improvisation of Hindustani music. In 2006, she attended a concert by Anayampatti Ganesan, a virtuoso of Jalatharangam – the traditional Carnatic music instrument with water-filled porcelain bowls. Fascinated by the simplicity of its device and sonority, Sauvage immediately started to hit China bowls with chopsticks in her kitchen. Soon her desire of immersing herself in the water engendered the idea of using an underwater microphone and led to the birth of the electro-aquatic instrument. Her work is presented regularly as performances, installations and musical compositions in Europe, Asia and America. Tomoko Sauvage has also been deeply connected to the DIY art/music scene and is more and more interested in educational projects.

Concerto Concert

TeCA · 13 set sep
21:00

TRIO SOWARI: PHIL DURRANT (UK) BURKHARD BEINS (DE) BERTRAND DENZLER (FR)

Movimentando-se no âmbito dos campos eletroacústicos em evolução, o **Trio Sowari** investiga as suas estruturas assimétricas e ambiguidades em múltiplas camadas. Não há aqui sinais de distopia ou retrotopia, mas sim formas destemidas e vigorosas de enfrentar um presente complexo e desconcertante. O grupo reúne um especialista em eletrônica inglês, um saxofonista francês e um percussionista alemão. Todos são elementos extremamente ativos na cena da música contemporânea experimental europeia, como membros de ensembles como Mimeo, Hubbub, Polwechsel e muitos mais. Têm trabalho editado na Another Timbre, Erstwhile, Matchless, Potlatch, Confront e Hat Hut, entre outras.

Moving within evolving electro-acoustic fields, **Trio Sowari** investigates their asymmetric structures and multilayered ambiguities. No

signs of dystopianism or retrotopianism here, but undaunted and spirited ways of facing a complex and bewildering present. The group brings together an English electronics specialist, a French saxophonist and a German percussionist, all of them highly committed to the European contemporary experimental music scene. As members of ensembles like Mimeo, Hubbub, Polwechsel and countless others, they have released their music on labels such as Another Timbre, Erstwhile, Matchless, Potlatch, Confront, Hat Hut, and many others.

www.burkhardbeins.de/groups/trio_sowari.html

Concerto Concert

TeCA · 14 set sep
21:00

TOMA GOUBAND (FR)

Toma Gouband é percussionista e improvisador. Toca a solo, desenvolvendo música com pedras numa bateria e pratos utilizados como ressoadores. A sua extensa lista de colaborações inclui nomes como Evan Parker, Benoît Delbecq ou Michel Doneda.

Toma Gouband is a percussionist and improviser. He plays solo and creates music using singing stones on a drum setting and on cymbals used as resonators. His extensive list of collaborations includes Evan Parker, Benoît Delbecq or Michel Doneda.

www.tomagouband.com

ALFREDO COSTA MONTEIRO (PT) + MIGUEL A. GARCÍA (ES)

Concerto Concert
TeCA · 14 set sep · 21:00

Nascido no Porto em 1964 e a viver e trabalhar em Barcelona, o trabalho de **Alfredo Costa Monteiro** situa-se entre as artes visuais, a poesia visual e o som. As suas instalações e peças sonoras, de carácter *low-fi*, têm em comum um interesse por processos instáveis, matérias-primas e gestos, no qual a manipulação de objetos como instrumentos ou de instrumentos como objetos tem um forte aspeto fenomenológico.

Alfredo Costa Monteiro was born in 1964 in Porto and currently lives and works in Barcelona. His work lies somewhere between the visual arts, visual poetry and sound. His *low-fi* installations and sound pieces share an interest for unstable processes, raw materials and gestures, in which the manipulation of objects as instruments and vice-versa features a strong phenomenological aspect.

www.costamonteiro.net

Oriundo do País Basco, **Miguel A. García** é dos mais dinâmicos artistas sonoros da cena espanhola. O seu trabalho foca-se principalmente na composição e improvisação eletroacústica. Utiliza sons derivados de resíduos de dispositivos

eletrónicos, frequentemente inter-relacionados com *field recordings* ou instrumentos acústicos, em busca de uma experiência intimista, intensa e imersiva – música de formas ousadas, cheia de contrastes e, ainda assim, com sentido de humor. O seu currículo inclui artes plásticas e tecnologia audiovisual, questionando as fronteiras entre a música académica eletroacústica e a música industrial.

Born in the Basque Country, **Miguel A. García** is one of the most dynamic sound artists in the Spanish scene, whose work focuses mainly on electroacoustic composition and improvisation. García uses sounds derived from electronic waste, often interrelated with field recordings or acoustic instruments, in search of an intimate, intense and immersive experience – music with bold shapes, full of contrasts and, still, with a sense of humor. His CV includes visual arts and audiovisual technology and his work questions the boundaries between electroacoustic academic music and industrial music.

www.xedh.org/

WADE MATTHEWS

(US/FR/ES)

+ ABDUL MOIMÊME

(PT)

Em 1989, depois de completar o doutoramento na Columbia University em Nova Iorque, o músico americano **Wade Matthews**, nascido em França, mudou-se para Madrid e tornou-se ativo na cena de improvisação internacional. Inspirando-se no seu trabalho no Columbia-Princeton Electronic Music Center e na sua dissertação de doutoramento, que tinha como tema a improvisação orientada por sons eletrónicos, Matthews passou a abordar o clarinete baixo e a flauta alto como “sintetizadores acústicos”, repensando as suas possibilidades sónicas, o fraseado e a relação com a respiração numa linguagem musical baseada na criação em tempo real. À medida que processadores mais rápidos viabilizaram a síntese em computadores portáteis, Matthews foi abandonando as madeiras e regressou ao seu primeiro amor, manipulando um sintetizador virtual para permitir o controlo muito rápido de parâmetros sonoros para atuações a solo e diálogo com outros. Em 2007, fundou a Intermedia 28, com o fotógrafo Adam Lubroth e o guitarrista Julio Camarena, começando a combinar *field recordings* com síntese eletrónica numa configuração de dois computadores, que se tornou, desde então, o seu principal instrumento.

In 1989, after completing his doctorate at Columbia University in New York, French-born American musician **Wade Matthews** moved to Madrid and became active on the international improv scene. Drawing on his work at the Columbia-Princeton Electronic Music Center – his doctoral dissertation was on improvisation guided by electronic sounds – he approached the bass clarinet and alto flute as “acoustic synthesizers”, rethinking their sonic possibilities, phrasing and relation to breath in a musical language based on real-time creation. When faster processors made laptop synthesis viable, Matthews gradually abandoned the woodwinds and returned to his first love, tweaking a virtual synthesizer to allow very rapid control of sound parameters for solo playing and dialog with others. In 2007, he founded Intermedia 28 with photographer Adam Lubroth and guitarist Julio Camarena. There, he began to combine field recordings with electronic synthesis in a two-computer setup that has since become his main instrument.

Abdul Moimême é um músico português e membro ativo da comunidade de improvisação livre lisboeta. O seu nome é um heterónimo inspirado na obra do artista plástico judeu Abdul Mati Klarwein, cujo trabalho ilustrou inúmeras capas do jazz e do rock. Guitarrista e improvisador, tem tocado e colaborado com músicos como Axel Dörner, Carlos “Zíngaro”, Ernesto Rodrigues, Manuel Mota, Patrick Brennan ou Rodrigo Amado.

Abdul Moimême is a Portuguese musician and an active member of the free improvisation community in Lisbon. His name is a heteronym inspired on the work of the Jewish visual artist Abdul Mati Klarwein, whose art featured on several jazz and rock covers. Abdul Moimême is a guitarist and an improviser and he has played and collaborated with Axel Dörner, Carlos “Zíngaro”, Ernesto Rodrigues, Manuel Mota, Patrick Brennan or Rodrigo Amado.

LIONEL MARCHETTI (FR) + XAVIER GARCIA (FR)

Concerto Concert
TeCA · 15 set sep · 21:00

Lionel Marchetti é um compositor nascido em Marselha em 1967. Tendo começado como autodidata, passou mais tarde a explorar o repertório de música concreta como arte acusmática com Xavier Garcia. Ao vivo, apresenta as suas composições em vários sistemas de espacialização de som, como acousmoniums com 4, 8, 12 ou mais colunas. O artista pratica improvisação em palco a solo, com dispositivos analógicos experimentais, vários microfones, *feedback*, ondas rádio, gravador de fita magnética ou colunas modificadas. Em paralelo, escreve poesia e faz investigação teórica sobre música concreta. Da sua longa lista de colaborações, destacam-se nomes como o grupo Metamkine, Xavier Charles, Voice Crack ou Seijiro Murayama.

Lionel Marchetti is a composer born in Marseille in 1967. Self-taught at first, he later explored the *musique concrète* repertoire as acousmatic art with Xavier Garcia. He performs his compositions live on various sound spatialization systems, like acousmoniums with 4, 8, 12 or more loudspeakers. He also practices improvisation on stage on his own, with experimental analogue devices, various microphones, feedback, radio waves, magnetic tape recorder or modified speakers. In parallel, he writes poetry and does theoretical research on *musique concrète*. Names like the group Metamkine,

Xavier Charles, Voice Crack or Seijiro Murayama stand out from his long list of collaborations.

www.lionelmarchetti.bandcamp.com

Xavier Garcia é um compositor e improvisador francês nascido em 1959, que usa o sampler e outros dispositivos eletrônicos em vários projetos de improvisação ao vivo. Conta com colaborações com companhias de dança e teatro, em filmes e performances visuais. Garcia trabalha ainda regularmente com músicos como Eric Brochard, Chris Cutler, Brian Eno, Gianni Gebbia, Heiner Goebbels, Alexander Meyer, Carlo Rizzo ou Norbert Stein.

Xavier Garcia is a French composer and improviser born in 1959. He plays sampler keyboards and other electronic devices in several live improvisation projects and also features collaborations with dance and theater companies, in movies and visual performances. He regularly works with musicians like Eric Brochard, Chris Cutler, Brian Eno, Gianni Gebbia, Heiner Goebbels, Alexander Meyer, Carlo Rizzo or Norbert Stein.

www.xaviergarcia.ovh

Concerto Concert
O Último Será o Primeiro
The Last Shall Be First

TeCA · 15 set sep
21:00

MEIRA ASHER (IL) + ERAN SACHS (IL)

Estamos em 2018. Asher.Zax direcionam as suas máquinas para a ocupação. Setenta anos de ocupação da Palestina pelo Estado de Israel. Com as suas configurações electroacústicas, apresentam textos de *Os Condenados da Terra*, do escritor Frantz Fanon, com eletrónica analógica, voz e objetos. Até novos extremos.

It is 2018. Asher.Zax direct their machines at the occupation. Seventy years of Israeli state occupation of Palestine. With their electroacoustic setups, they carry texts by the writer Frantz Fanon from *The Wretched of the Earth*, with analogue electronics, voice and objects. To new extremes.

O trabalho da *soundinista* **Meira Asher** foi editado na Crammer, Sub Rosa e Auditorium. Os seus primeiros álbuns visionários nos anos 90, baseados na voz, foram demasiado vanguardistas e desafiantes para os públicos israelitas da época, tornando-se contudo obras de culto após a partida da artista para a Europa. Asher estudou Tabla e Dhrupad em Varanasi, na Índia, e percussão, voz e dança tradicionais dos povos Ga, Eve e Dagomba, no Gana. Formou-se em percussão no California Institute of the Arts e completou os estudos em Sonologia no Royal Conservatory, em Haia. As suas áreas

de intervenção incluem documentário social, *radio art* e a expressão/transição de ritmos tradicionais na música contemporânea. Entre os seus projetos, contam-se *Spears into Hooks*, álbum e performance sobre a ocupação israelita da Palestina; *Infantry*, com a participação de Guy Harries, sobre a manipulação das crianças e as crianças-soldado; *Face_WSL0T*, álbum, livro, instalação artística e documentário sobre antigas crianças-soldado do sexo feminino na Serra Leoa; ou *One Blanket Lost*, uma peça de *radio art* sobre o tráfico de raparigas para a Europa. É cofundadora da bodylab art foundation em Haia, docente na Universidade de Haifa e curadora/ apresentadora do programa *radioart106*. Em 2018, irá lançar um álbum baseado na última peça de rádio de Artaud, escrita em hebraico.

Soundinista **Meira Asher's** work has been released on Crammed, Sub Rosa and Auditorium. Her visionary early voice-based albums from the 1990s were too forward thinking and challenging for the Israeli audiences of the period, but after her departure to Europe they attained cult status. She studied Tabla and Dhrupad in Varanasi-India, and traditional drumming, voice and dance of the Ga, Eve and Dagomba peoples of Ghana. She attained a BFA in percussion at the California Institute of the Arts and completed her Masters in Sonology at the Royal Conservatory, in The Hague. Her areas include HR intervention, social documentary, radio art, and the expression/transition of traditional rhythms in/to contemporary music. Projects include *Spears into Hooks*, an album and performance about the Israeli occupation of Palestine; *Infantry*, performing with Guy Harries, about child manipulation and child soldiers; *Face_WSL0T*, an album, book, art installation and documentary film on female ex-child combatants in Sierra Leone; or *One Blanket Lost*, a radio art piece about girls trafficking to Europe. She is the

co-founder of the bodylab art foundation in The Hague, lecturer at the University of Haifa and curator-presenter of the radio art program *radioart106*. In 2018 she will release a record based on Artaud's last radio play in the Hebrew language.

www.meiraasher.net

Eran Sachs trabalha como compositor, improvisador, artista sonoro e curador em Jerusalém e Jaffa. Partindo de uma formação em música clássica, virou a sua atenção para o metal e a música contemporânea e começou a atuar aos 14 anos, em particular com a banda Incarnation. Atualmente, Sachs é membro do International Hyperion Ensemble, ao lado de músicos como o saxofonista Tim Hodgkinson, o guitarrista Stephen O'Malley e os percussionistas Chris Cutler e Steve Noble, num ensemble que gira à volta das obras pioneiras dos compositores de música espectral romenos Iancu Dumitrescu e Ana-Maria Avram. Enquanto artista sonoro, Sachs tende a fundir no seu trabalho o aspeto sónico com o político,

como é o caso de *Yannun Yannun*, que retrata o assédio aos habitantes palestinianos por parte dos colonos fanáticos de direita.

Eran Sachs works as composer, improviser, sound artist and curator in Jerusalem and Jaffa. Originally coming from a classical background, he turned his attention towards metal and contemporary music, and started performing at the age of 14, most notably with his band Incarnation. Currently, Sachs is a member of the International Hyperion Ensemble, alongside musicians such as reeds-man Tim Hodgkinson, guitarist Stephen O'Malley and percussionists Chris Cutler and Steve Noble. Hyperion is an ensemble which revolves around the pioneering works of the Romanian spectral composers Iancu Dumitrescu and Ana-Maria Avram. As a sound artist, his works tend to fuse the sonic with the political, as in the case of *Yannun Yannun*, which portrays the harassment of Palestinian villagers by fanatic right-wing settlers.

www.eransachs.wordpress.com

Concerto *Concert*

TeCA · 15 set sep
21:00

MSHR (US)

Coletivo artístico de **Birch Cooper** e **Brenna Murphy**, que constrói e explora sistemas para revelar caminhos até uma experiência sensorial extática, na intersecção da escultura digital, do circuito analógico e da performance cerimonial. Os seus projetos físicos giram à volta de sistemas de *feedback* analógico de luz e áudio, construídos com base em macro-disposições de sintetizadores esculturais. No lado virtual, tecem retratos

de entidades dimensionais e domínios psicadélicos gerados por computador.

MSHR is the art collective of **Birch Cooper** and **Brenna Murphy**, a duo that builds and explores systems to reveal paths towards an ecstatic sensory experience, by merging digital sculpture, analog circuits and ceremonial performance. Their physical projects revolve around analogue light-audio feedback systems, based on macro dispositions of sculptural synthesizers. On the virtual side, they produce portraits of computer-generated dimensional entities and psychedelic domains.

www.mshr.info

Sonoscopia

A Sonoscopia é uma associação para a criação, produção e promoção de projetos artísticos e educativos centrada nas áreas da música experimental, na pesquisa sonora e nos seus cruzamentos transdisciplinares. Desde a sua criação, em 2011, a Sonoscopia produziu mais de 500 eventos, criações artísticas, atividades pedagógicas e publicações em cerca de 20 países europeus e também nos Estados Unidos, Líbano, Brasil, Japão, Emirados Árabes Unidos e Tunísia. Destacamos os seguintes projetos de criação: Phonambient, INsono, Phobos – Orquestra Robótica Disfuncional e Phonopticon. A nível nacional, tem colaborado regularmente com estruturas como Fábrica das Artes/CCB, Fundação de Serralves, Cine-Teatro Louletano e GNRation, entre muitas outras.

A Sonoscopia também dispõe de um espaço físico localizado no Porto, onde vários pequenos estúdios estão equipados e preparados para a conceção e produção de trabalhos criativos e científicos. Providenciamos ainda um espaço para residências e apresentações informais, tendo acolhido centenas de artistas de todo o mundo. A Sonoscopia é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa – Cultura/Direção-Geral das Artes.

Sonoscopia is an association for the creation, production and promotion of artistic and educational projects primarily focused on experimental music, sound research and its interdisciplinary crossings with literature, dance, theater and visual arts. Since its creation in 2011, Sonoscopia has produced more than 500 events, artistic creations, educational activities and publications in approximately 20 European countries, as well as in the United States, Lebanon, Brazil, Japan, the United Arab Emirates and Tunisia. Sonoscopia also has a physical space located

in Porto, where several small studios are equipped and fully operational for the creation and production of creative and research works. Additionally, Sonoscopia provides a space for artistic residencies and informal presentations, having hosted hundreds of artists from all over the world. Sonoscopia is a structure supported by the Portuguese Republic – Culture and Direção-Geral das Artes.

www.sonoscopia.pt

Links

www.tnsj.pt/

www.sonoscopia.pt/

+++

<http://bdenzler.free.fr/>

<http://kenbutler.squarespace.com/>

www.burkhardbeins.de/

www.costamonteiro.net/

www.efi.group.shef.ac.uk/musician/mdurrant.html

www.burkhardbeins.de/groups/trio_sowari.html

www.eransachs.wordpress.com/

www.granular.pt/GRANULAR/Abdul_Moimeme.html

www.kaffemathews.net/

www.lionelmarchetti.bandcamp.com/

www.meiraasher.net/

www.mshr.info/

www.o-o-o-o.org/

www.tomagouband.com/

www.vtol.cc/

www.wademathews.info/

www.xaviergarcia.ovh/

www.xedh.org/

ficha técnica TNSJ

TNSJ Staff

produção executiva

Eunice Basto

direção de palco

Emanuel Pina

adjunto do diretor de palco

Filipe Silva

direção de cena

Cátia Esteves

luz

Filipe Pinheiro (coordenação)

Adão Gonçalves

Alexandre Vieira

José Rodrigues

Nuno Gonçalves

Rui M. Simão

maquinaria

Filipe Silva (coordenação)

Adélio Pêra

António Quaresma

Carlos Barbosa

Joaquim Marques

Joel Santos

Jorge Silva

Lídio Pontes

Paulo Ferreira

som

Joel Azevedo

vídeo

Fernando Costa

apoios TNSJ sponsors

**apoios à divulgação
divulgação support**

agradecimentos TNSJ

thanks

Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

equipa COLEXPLA

COLEXPLA Team

conceção e direção

conception and direction

Gustavo Costa

Patrícia Caveiro

programação *programming*

Gustavo Costa

Sara Gomes

direção técnica

technical direction

Alberto Lopes

luz *light*

Mário Bessa

direção de produção

production direction

Patrícia Caveiro

assistentes de produção

production assistants

Catarina Lopes

Sara Gomes

Rodrigo Cardoso

comunicação *communication*

Rodrigo Cardoso

design de comunicação

communication design

Micaela Amaral

programação web

web programming

Jorge Costa

vídeo *video*

Augusto Lado

fotografia *photography*

Rui Pinheiro

agradecimentos COLEXPLA

thanks

A todos os colaboradores da
Sonoscopia e do TNSJ e à
Lucinda Gomes.

*To all Sonoscopia and TNSJ
collaborators and Lucinda
Gomes.*

Sonoscopia

Rua da Prelada, 33

4250-376 Porto

www.sonoscopia.pt

sonoscopia@gmail.com

T. +351 91 608 86 59

A **Sonoscopia** é uma estrutura
apoiada por
Sonoscopia is a structure
supported by

REPÚBLICA
PORTUGUESA

CULTURA

DEPARTAMENTO
DE ARTES

Teatro Nacional São João

Praça da Batalha

4000-102 Porto

T 22 340 19 00

Teatro Carlos Alberto

Rua das Oliveiras, 43

4050-449 Porto

T 22 340 19 00

Mosteiro de São Bento

da Vitória

Rua de São Bento da Vitória

4050-543 Porto

T 22 340 19 00

www.tnsj.pt

geral@tnsj.pt

edição published by

Departamento

de Edições do TNSJ

design gráfico

graphic design

Dobra

impressão *printing*

Multitema

Não é permitido filmar, gravar ou
fotografar durante os concertos.
O uso de telemóveis ou relógios
com sinal sonoro é incómodo,
tanto para os músicos como para
os espectadores.

