TALLER BEATBOXING

EUTOPÍA07, CÓRDOBA. ESPAÑA

17-21 septiembre

La programación del **Festival Internacional de la Creación Joven Eutopía07** (Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Consejería para la Igualdad y Bienestar Social), en su Área de Cultura Digital coordinada por **ZEMOS98**, presenta el **TALLER DE BEATBOXING** que se celebrará en Córdoba durante la semana del 17 al 21 se septiembre de 2007.

Imparten **Chiu Longina** (antropólogo y artista sonoro) y Agustín Jerez a.k.a. **Dagus-Wan** fundador de SonoroSapiens.com, primer portal dedicado al Beatbox en España.

BOLETIN SUSCRIPCIÓN
http://www.eutopia07.org/images/documentacion_pdf/boletin_suscripcion07.pdf

FESTIVAL EUTOPÍA07
http://www.eutopia07.org

ZEMOS98
http://www.zemos98.org

¿PERO QUÉ ES EL BEATBOX?

Por Agustín Jerez aka Bocabeats Sound System.

"Ah, sí, eso de los ruidos con la boca". Esta es una muy posible respuesta que, con suerte, podría darte cualquiera aficionado o no a la música. Y, repetimos, con suerte, pues no todo el mundo sabe todavía qué es lo que hay detrás del término que, seguro, muchos ya han tecleado en Google o YouTube.

El término **HUMAN BEAT BOX** significa **CAJA DE RITMOS HUMANA**. Estas máquinas, las beat boxes (como las clásicas Roland TR-808 y 909), se han usado para dar vida a música de origen electrónico, desde el electro, techno, acid house y otros tantos estilos. Son máquinas que, por lo que hemos podido observar, han caído en desuso. Hoy en día pueden ser emuladas mediante software, logrando los mismos e incluso mejores resultados que los que ofrecían las originales, sobre todo porque incluyen nuevas tímbricas propias de nuestro tiempo y auralidad.

El beatbox es en esencia la habilidad de crear música (tanto ritmos como melodías, efectos y letra 'simultáneos') usando la boca y cuerdas vocales como multi-instrumento. Algo así como la adaptación urbana de la percusión vocal, para que nos entendamos. Y se conoce con beatboxing al movimiento musical que se ha generado, a la escena del beatbox.

Se sabe que durante la historia de la música la voz ha sido utilizada como instrumento en distintas civilizaciones del mundo con significados y formas diferentes (tanto en el jazz como en culturas indias o africanas, por ejemplo). En el caso del beatbox, **su origen está enmarcado dentro de la escena Hip-Hop** a principios de los ochenta y contextualizado en barrios pobres como el Bronx, Nueva York. El beatboxing nació por la simple necesidad de servir de apoyo a un MC para rapear en cualquier momento sin necesidad de cargar con aparatos (platos, radiocasetes…) o instrumentación. Lo que en sus orígenes fue un recurso humilde para emular una caja de ritmos o los sonidos de una batería se ha convertido, gracias a los grandes artistas de este género, en toda una compleja disciplina presente en todo el mundo, ganando en complejidad y desarrollando unas técnicas vocales sin precedentes; técnicas hasta hace poco impensables y nunca vistas en otras prácticas dentro de la música. De ahí su espectacularidad, trascendencia e impacto directo en el público.

En este taller trataremos esta evolución desde su nacimiento, su crecimiento y madurez en los noventa hasta el llegar al 'boom' que el beatbox ha experimentado desde el comienzo del siglo, relacionándolo con otras disciplinas del Arte Somoro y la historiografía de la música. Analizaremos nombres imprescindibles de la escena como los veteranos Kenny Muhammad o Rahzel, probablemente el beatboxer vivo más famoso e influyente de todos los tiempos, hasta llegar a figuras de nueva generación como Beatmaster G o Roxorloops, sin dejar de lado el apartado práctico con el aprendizaje de técnicas elementales, desde el escalón más bajo hasta ejercicios más avanzados. Partiendo del audiovisual como método historiográfico-docente, se intercalarán contenidos teóricos y prácticos para desarrollar una serie de sesiones amenas, interesantes y divertidas aptas para todo tipo de público, esté o no familiarizado con la cultura Hip-Hop o la música de tradición vocal.

Pfs-Pm--Pfs; Pfs-Pm--Ps
Pm-Pm--Pfs, Pfs-Pm-Pfs

Pfs-Pm--Pfs; Pfs-Pm--Ps
Pm-Pm--Pfs, Pfs-Pm-Pfs

Pfs-Pm--Pfs; Pfs-Pm--Ps
Pm-Pm--Pfs, Pfs-Pm-Pfs

Pfs-Pm--Pfs; Pfs-Pm--Ps
Pm-Pm--Pfs, Pfs-Pm-Pfs

PROGRAMA DETALLADO

[LUNES] 17-09

El sonido [parte 1] --introduciendo lo intangible--
(Sonido: el elemento extraño; Sonido, vibración, física, acústica; Sonido como productor de cultura; Sonido y poder)

Intro al Beatbox
(Orígenes. Bobby McFerrin, jazz e instrumentalismo vocal; Michael Winslow y Loca Academia de Policía; Doug E. Fresh, padre del beatbox moderno)

El 5º Elemento
(Hip-Hop y Beatbox Old-School. Los 80; Videos y audios de la Vieja Escuela; Doug, Biz Markie; Click the Supah Latin; Fat Boys)

Evolución del beatbox
(Los 90: The Roots con Rahzel y Scratch; Kenny Muhammad; Killa Kela y Dj Vadim; Videos)

Más allá del 5º Elemento
(Intro a la nueva escuela. Videos Rahzel Documentary y Eklips en Style2ouf)

SESIÓN PRÁCTICA
(Anatomía del ritmo; Bombo+Caja+Platillo; Bajo nasal)

[MARTES] 18-09

El sonido [parte 2] --aplicando lo intangible--
(Control social con sonido (recorrido histórico); Guerra y paz: armas sónicas -Brown Note, LRAD, HSS, el Sonido del Diablo, Sonidos Subliminales...-; Artistas sonoros armados; Resonancias del cuerpo humano)

Concepto 'Nueva Escuela'. Del rap a la independencia.

Rahzel
(Make the Music 2000, el disco más influyente en la historia del beatboxing; Rahzel + Dj JSOne)

Otros discos de Beatboxers
(Permanent Marker/Elocution; Embodiment of Instrumentation; Saian Supah Crew; Björk – Medulla)

Beatbox en el siglo XXI
(Más allá del Hip-Hop: el beatbox y la electrónica; El Beatboxer como showman; el human beatbox como instrumento)

Internet
(Portales y comunidades míticas; Fenómeno YouTube: 2005-2007)

SESIÓN PRÁCTICA
(Bombo+Caja+Platillo, cajas y platillos inward. Bajos y agudos. Nasal growl)

PROGRAMA DETALLADO

[MIÉRCOLES] 19-09

El cuerpo humano como instrumento --la voz y otras habilidades del cuerpo--
(La voz humana -recorrido histórico del uso de la voz en el arte sonoro-; El cuerpo en la Cultura Hip Hop: Danzas urbanas y competición: old school, new school/new style, krumping, harlem shake, snap dance, clown walk, crip walk, Chicken Noodle Soup, grinding, Wu Tang dance, Spongebob dance, toe wop, hyphy, gangsta walking-; El arte del desplazamiento -parkour, free running-)

Organizaciones, batallas y eventos internacionales
(Beelow y Beatbox Battle Network. Kid Lucky y Beatboxer Entertainment; Videos Human Beatbox Convention, International Beatbox Battle 2005, Beatbox Championships UK, etc.; Otros datos sobre organizaciones y demás: Micism, IBA)

Algunos videos de beatboxers del mundo
(Afra, Poizunus, Dharni, Zede… Chinese Documentary)

Escena en USA.
(Vowel Movement, San Francisco: Kid Beyond, Each, etc.; New York: Beatboxer Entertainment. Beatbox.tv y Max B. Verizon Beatbox Mixer. Click tha Supah Latin, Masai Electro)

SESIÓN PRÁCTICA
(Rutinas y covers. Multivocalismo)

[JUEVES] 20-09

Culturas urbanas [parte 1] --Hip Hop y sus satélites--
(Breve historia del Hip Hop internacional -las décadas 70', 80', 90' y 00'-; Batallas de Gallos; Dj Battles; El Poder de la Palabra en nuestra lengua)

Especial UK
(Killa Kela, Faith SFX, Beardyman, Lianhart, Shlomo y el Beatbox Choir; Nacimiento de Humanbeatbox.com; Zani Documentary; Otros videos/entrevistas)

Especial Francia
(Saian Supa Crew, Eklips, Pure Human Music, L.O.S., Micspawn y Fayabraz (Art'Hifis), Aymeric; Video largo de la Batalla de Francia de 2006 (Dailymotion); Otros clips)

Escena Belga
(Roxorloops -subcampeón mundial 2005-; Beatoxic Crew; Beatbox.be y la Internacional Beatbox Database)

Escena Australiana
(Joel Turner -campeón mundial 2005- + Australian Idol y su influencia; Tom Thumb)

SESIÓN PRÁCTICA
(Scratching, efectos sonoros, instrumentos y voces)

PROGRAMA DETALLADO

[VIERNES] 21-09

Culturas urbanas [parte 2] --Hip Hop en España-
(El contexto español: breve historia y actualidad; Documentales, videos, audio y otros elementos multimedia sobre la escena hispana)

Beatbox en España
(Arma Blanca, Looder, Xikano, Beatmaster G, Markooz; Sonorosapiens.com)

Beatbox mainstream
(Beatbox en cine y televisión; Iconos populares fuera de la Red: Joseph de Nouvelle Star (Fr), American Idol y Blake Lewis (USA), Chicos de Factor X Chile¿?, Beatmaster G en Buenafuente)

Mujeres y beatbox

Beatboxing y producción digital
(Cajas de ritmos humanas vs. Secuenciadores; Multipistismo; Equipo para comenzar; Cómo hacer nuestra música: los trackers, Fruity Loops, Acid Pro, Audition; Audios: Roni Size + Rahzel, Beatmaster G con Wally López, etc.)

Live-Looping
(Shlomo, David-X, Taylor McFerrin, Kid Beyond + Ableton Live)

SESIÓN PRÁCTICA
(Práctica final. Repaso+show)

[TARDES DE JUEVES Y VIERNES] 20/21-09

Durante las dos tardes de los dos últimos días del taller trabajaremos en un estudio de sonido profesional grabando secuencias y sesiones BeatBox. También comentaremos algunas de las principales películas y documentales de la escena Hip-Hop internacional (ver selección en la siguiente página)

EQUIPO TÉCNICO QUE SE UTILIZARÁ

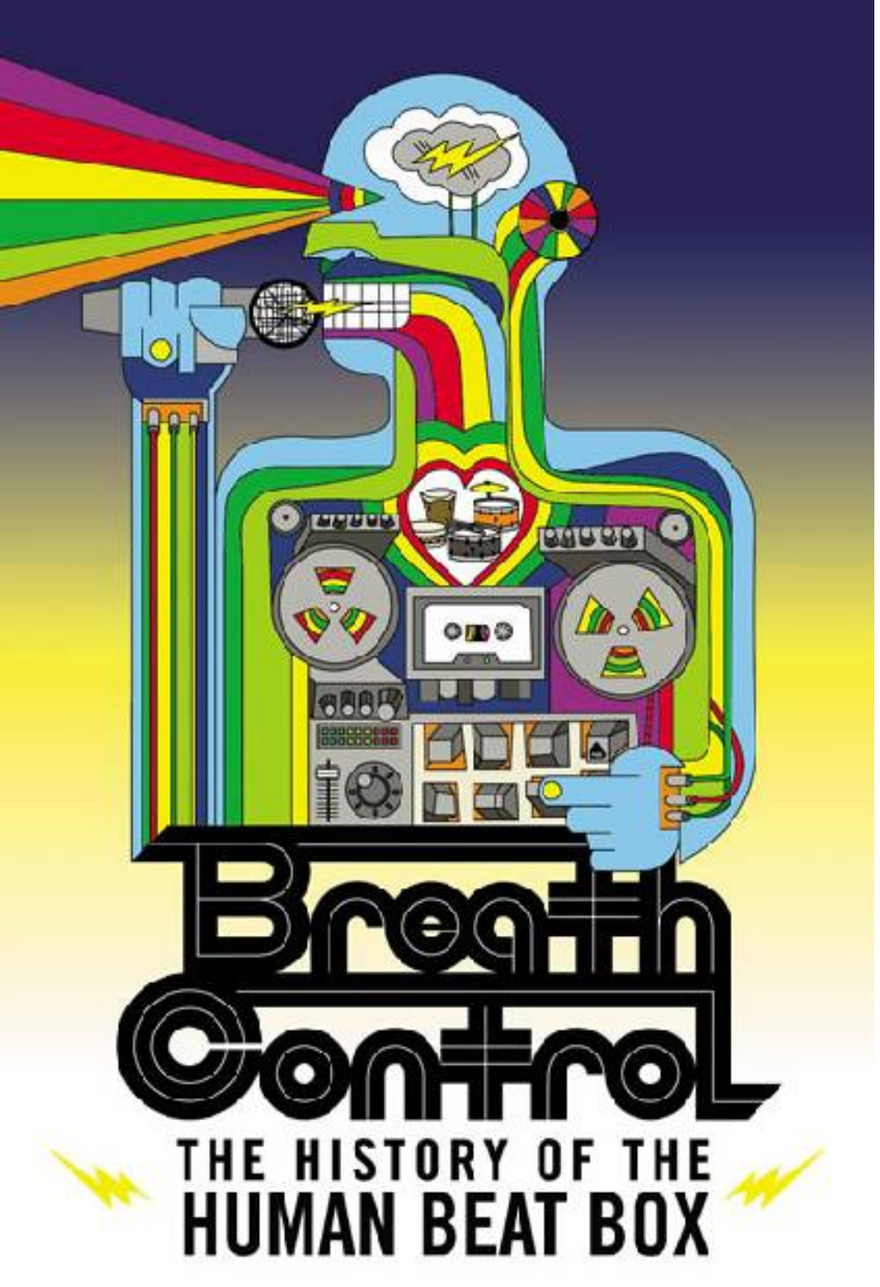
Audio

* Mesa/Consola Mackie 1402 vlz o similar (mínimo 4 entradas micro+phanton).
* 3 Micros SHURE SM58.
*Procesador multiefectos (del tipo KAOSS PAD o superior).
* 2 Cajas autoamplificadas de 300wat (mínimo).
* BOSS RC-20 Loop Station
*EL ESTUDIO PROFESIONAL CUENTA CON EQUIPAMIENTO ESTANDAR PARA GRABACIÓN Y EDICIÓN (Sistema Protools, aislamiento acústico, monitores de campo cercano, etc.)

Video

* Proxector Video 2000 lumens.
* Pantalla proyeción.

Ordenador portátil para proyecciones y presentaciones



PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

COMENTADAS O VISIONADAS PARCIALMENTE DURANTE EL TALLER

SONIDO, MÁQUINAS, ARTE SONORO, ESTILOS...

* THEREMIN: AN ELECTRONIC ODYSSEY - Steven M. Martin
* SONIC ACTS: from Stockhausen to Squarepusher - Jacqueline Oskamp e Frank Scheffer
* MODULATIONS: CINEMA FOR THE EART- Lara Lee
* WE BUILT THIS CITY.A documentary on electronic music made in Cologne - Thomas Kappeller e Sebastian Züger
* [UN] COMMON SOUNDS v.1.2 - Xabier Erkizia e Dimitris Kariofilis
* STFU GLASGOW - NETAUDIO IN THE REAL WORLD - Martin Hirsch
* DECODER - Muscha
* SONGS OF PLACE - Steve Heimbecker
* EL GRAN SILENCIO: PHILIP GRÖNING - Philip Gröning.
* TRESOR BERLIN. The vault & the electronic frontier - Michael Andrawis
* 72h - Óscar Chea e Juan Carlos García
* FEIERN - Maja Classen
* SCREAMING MASTERPIECE - Ari Alexander Ergis Magnússon
* NÖMADAK TX - Raúl de la Fuente
* CROSSING THE BRIDGEI - Fatih Akin

HIP HOP Y SATÉLITES EN ESPAÑA (DOCUMENTALES)

* COLORES ENTRE VERSOS - Robeh Rogero
* UNIVERSO HIP HOP - Pilar Pérez Solano
* AEROSOL - Michel Roland
* GRAFFITI BAJO TIERRA 1,2 y 3 - Puñal Producciones
* SEVILLA CITY - Juan José Ponce
* BAGDAD RAP - Arturo Cisneros

EL MUNDO GIRANDO ALREDEDOR DEL HIP HOP...

* SCRATCH - Doug Pray
* BREATH CONTROL. The history of the HBB - Joey Garfield
* RIZE - David LaChapelle
* BEAT STREET - Stan Lathan
* DIRTY HANDZ III - Dirty Handz Prod
* STYLE WARS - Henry Chalfant, Tony Silver
* GET RICH OR DIE TRYIN - Jim Sheridan
* 8 MILE - Curtis Hanson
* FREESTYLE: THE ART OF RHYME - Kevin Fitzgerald
* BARBERSHOP - Tim Story
* BEEF - Peter Spirer
* SOUL PLANE - Jessy Terrero
* WRITE AND UNITE - documental graffiti
* JUST FOR KICKS - David Brookwell, Gregory Hobson
* ARE WE DONE YET? - Steve Carr
* WHY WE BANG? - Clifford Jordan
* INFAMY - Doug Pray
* YOU GOT SERVED - Chris Stokes
* HONEY - Bille Woodruff
* WILD STYLE - Charlie Ahearn
* WELCOME TO DEATH ROW - S. Leigh Savidge, J Scheftel
* STOMP THE YARD - Sylvain White
* YAMAKASI - Ariel Zeitoun, Julien Seri (Luc Besson)
* YAMAKASI 2 - LES FILS DU VENT Julien Seri

BIOS BREVES PROFESORES

Chiu Longina
Artista sonoro y creador de espacios acústicos. Antropólogo por la Universidad Complutense de Madrid (España). Estudios de Musicología por la Universidad de la Rioja (España). Doctorando en Arte por la Universidad de Vigo (España). Miembro del Grupo de Investigación DX7 Tracker de la Universidad de Vigo (España). Miembro del Centro de Creación Experimental de Cuenca (Universidad de Castilla La-Mancha (España). Miembro de la Comunidad/Asociación de artistas digitales Alg-a (Galicia, España). Coordinador de la publicación en red mediateletipos.net, y del portal de Arte Sonoro en España artesonoro.org. Coordinador del proyecto de cartografía sonora de Galicia Escoitar.org. Coordinador de las propuestas sonoras del Festival de Arte Sonora IFI de Pontevedra (Fac. Bellas Artes) con otros miembros. Co-fundador y miembro del colectivo SINSALaudio de Vigo.

Agustín Jerez aka Bocabeats Sound System
Miembro fundador de SonoroSapiens.com, primer portal dedicado al Beatbox en España. Suyos son los textos que documentan en español la historia de el Beatbox como pueda ser “Pre-Historia y Raíces del Beatbox” y “Nacimiento del Beatbox: La Vieja Escuela”. Agus desarrolla en solitario el proyecto BocaBeatsSoundSystem, una web donde realiza experimentaciones y comparte experiencias sobre el mundo del Beatbox.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA AURAL DEL EQUIPO QUE PRESENTA ESTE TALLER

Breve recorrido fotográfico de algunas actividades organizadas por el equipo de este taller. Desde el Taller de Paisaje Sonoro de la anterior edición del Festival Eutopía de Córdoba, pasando por el Audio HackLAB instalado en el Museo MARCO de Vigo y algunos conciertos y eventos relacionados con la cultura sonora.
(Detalles en las cabeceras)

06
06
LG

pepsi

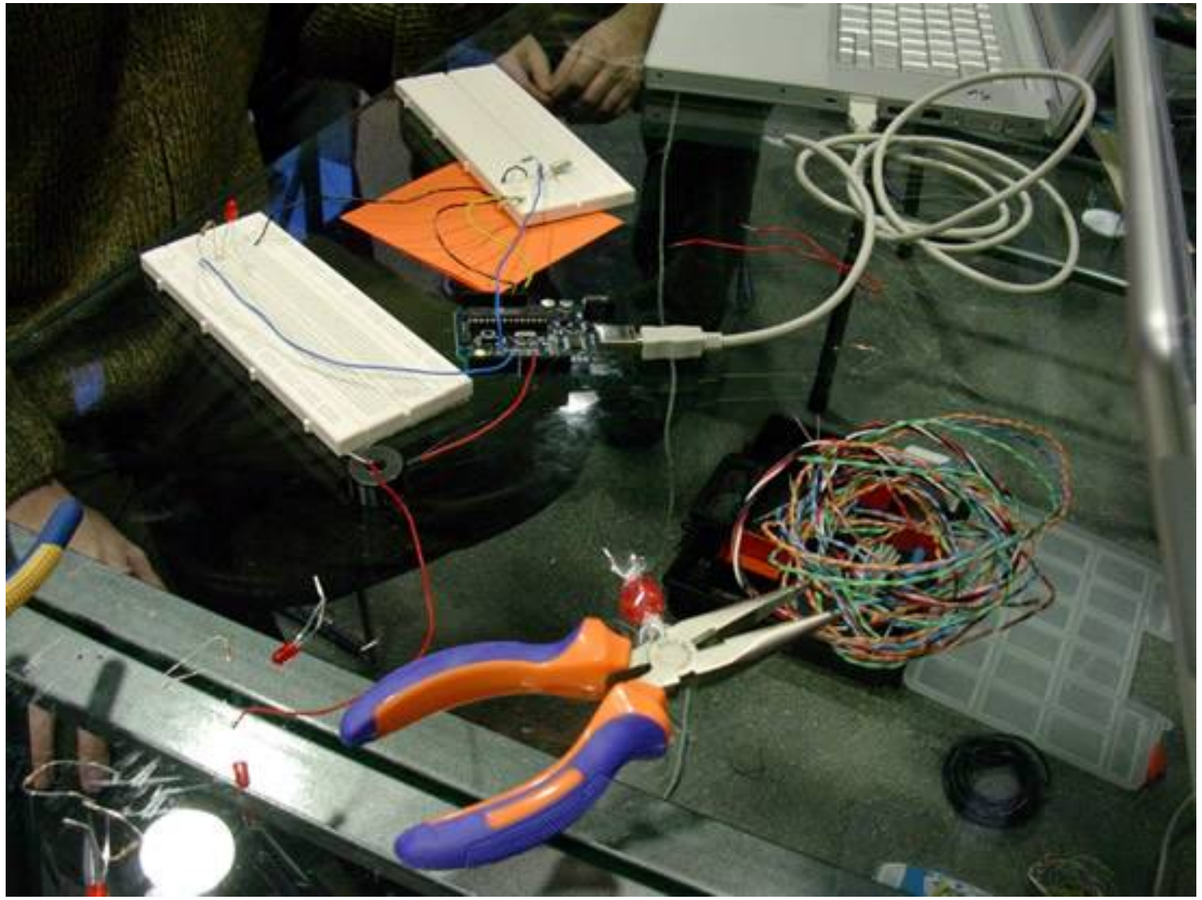
CONSTRUCCIÓN DE AUDIO HACKLAB EN VIGO. MUSEO MARCO. 2007

CONSTRUCCIÓN DE AUDIO HACKLAB EN VIGO. MUSEO MARCO. 2007

CONSTRUCCIÓN DE AUDIO HACKLAB EN VIGO. MUSEO MARCO. 2007

CONSTRUCCIÓN DE AUDIO HACKLAB EN VIGO. MUSEO MARCO. 2007

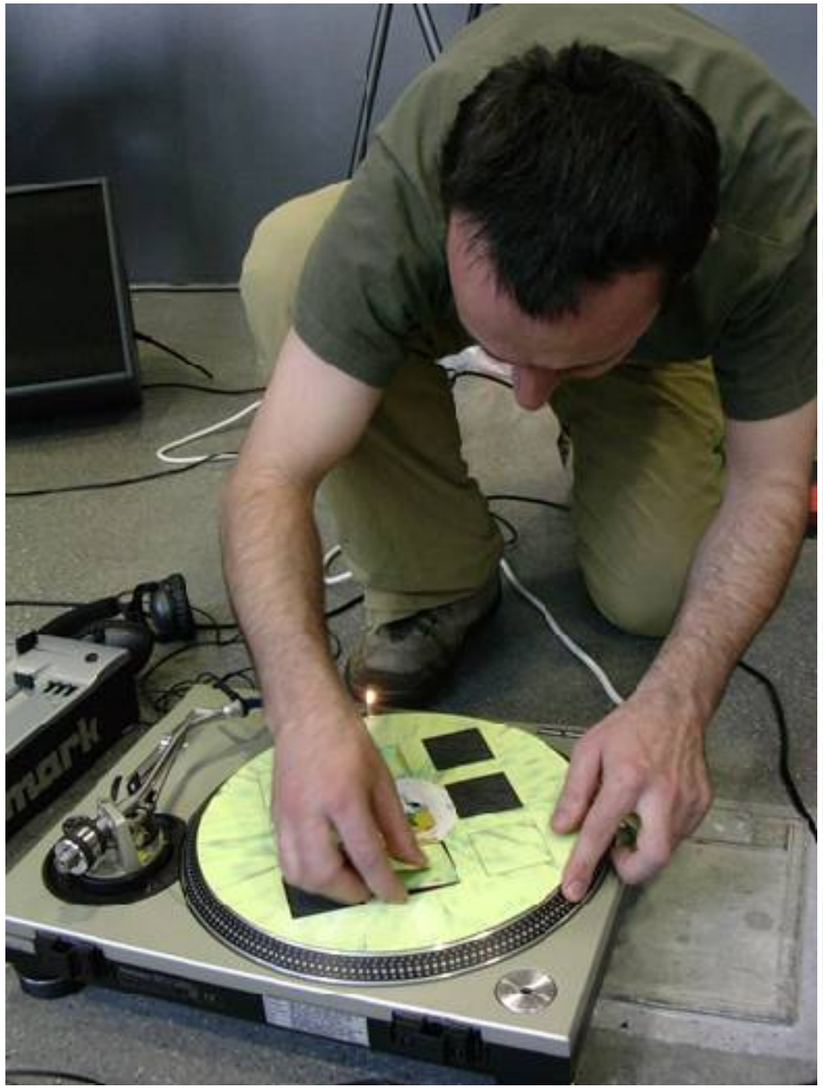
ESCOITAR.ORG
A que soa Vigo?
Cal é o seu carácter acústico
Ten esta cidade un perfil
Como escoitan Vigo os



ESCOITAR.
A que soa Vigo?
Cal é o seu carácter acústico?
Tan esta cidade un perfil sonoro?
Como escoitan Vigo os oídos alleos?

escoitar.org
audio

ESCOITAR.ORG
A que soa Vigo?
Cal é o seu carácter acústico?
ade un perfil sonoro?
an Vigo os oídos alleos?



Numark

CONFERENCIA SONIDO Y PODER. FESTIVAL ZEMOS98,SEVILLA. 2007

TALLERES Y CONCIERTOS EN EL AUDIO HACKLAB MUSEO MARCO, VIGO. 2007