BIO Ángel Arranz

(última actualización: noviembre 2023)

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

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

Pedro Duque Astronauta (sobre *Chasmata*)

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

Begoña Martínez Goyenaga Museo Guggenheim Bilbao

Chasmata ha sido uno de los proyectos clave del XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un espectáculo pionero. Nunca antes se había dado una colaboración entre un museo y una agencia espacial, uniéndose para que el arte y la ciencia se den la mano.

Gustavo Carrancio Quijano Biólogo y filósofo

Ángel empuja la definición de música al compás del avance de otras disciplinas. Hay muy pocas personas que tengan la dificilísima sensibilidad de unir en la música casi todas las fuentes de placer estético que existen en la corteza somatosensorial.

Kees Tazelaar Director Instituto de Sonología de La Haya

No tienes que ser un geólogo para entender la cualidad de un volcán, sino que puede ser que simplemente te impresione. Creo que este tipo de música también tiene esta cualidad.

Alberto Posadas Compositor

Reconforta mucho ver a personas que se han construido a sí mismas con autenticidad. Del «romanescu» a ahora ha habido mucho en medio y ha sido mucho Ángel Arranz… ¡Bravo!

Aitor Álvarez Diario Vasco

La obra más impactante, la de Arranz, investiga la relación entre música, arquitectura y creación visual tomando como modelo abstracto el edificio de Bodegas Qumrán. Fue otro mundo, con electroacústica, saxo bajo y proyecciones.

Juan Pablo Arias tangiblemode

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

Daniel Martín Sáez Sinfonía Virtual

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

Babis Giannakopoulos Compositor y artista visual

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

(Comentario tras la audición del estreno de la obra *DK <sin>,* versión para sexteto de flauta, clarinete, guitarra, piano, violín y violoncello). Se trata de este tipo de obras que te atrapan a la espera y en alerta a cada momento.

Sixto Ferrero El País

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

Josep Lluís Galiana Músico y escritor

Arranz une arquitectura y música, recuperando la tradición renacentista de Brunelleschi en Venecia.

Matilda Hofman Directora

He dirigido varias obras previamente en las que se involucraba un gran espacio con músicos diseminados a lo largo de una sala, pero nunca antes nada igual como *Chasmata* en el Guggenheim, usando cien saxofonistas, proyecciones del espacio exterior y, por supuesto, la arquitectura increíble de Frank Gehry. El espacio dentro del museo es vivo y dinámico, casi como una escultura, como una pieza musical. La acústica era bella y evocadora y la música escrita para ella complementó la arquitectura en su calidad ilimitada, pareciendo investigar sobre algo más allá de sí misma y más allá de límites poco frecuentes. Podría descubrirse en la calidad, de otro mundo, de los sonidos, más allá de la sala, combinados con varios sonidos electrónicos muy especiales. Fue un auténtico placer colaborar con Ángel en una aventura en la que ninguno de nosotros había participado antes, observándola desde otro dominio de la creación musical y más allá de sus propias fronteras.

Agencia Espacial Europea (sobre *Chasmata*)

La meta de este concierto ultracontemporáneo fue compartir el deseo de exploración de los rincones más recónditos del cosmos uniendo la ciencia y las artes.

Alba G. Corral Videoartista

Un gran banquete sonoro y audiovisual.

David Cristóbal Litago Nederlands Saxofoon Octet

Uno de los aspectos musicales más destacables fue la espacialización sonora, junto con el diseño arquitectónico muy especial del Museo Guggenheim Bilbao. La combinación de las imágenes de la ESA, las formas interiores del museo y los sonidos formados por Ángel crearon una sensación única, casi extraterrestre.

Arie Altena Editor V2_Lab for Unstable Media Rotterdam

La tarde comenzó con una pieza del joven compositor español Ángel Arranz, *Punto Intenso contra Remisso* para cello y electrónicas, maravillosamente interpretada por Jan Willem Troost (cello) y el compositor mismo. El texto del programa cita a Derrida y al *pharmakon*, probablemente por la relación entre los sonidos electrónicos y el cello. Lo que escuché fue una pieza muy buena, clara, de una calidad compositiva casi tradicional, con muchas ideas musicales bien fundamentadas y una interacción inteligente entre el cello y las electrónicas. 23 minutos de duración y ni un solo momento hueco. Recibieron un largo aplauso bien merecido.

Beatriz Sánchez-Cano Universidad de Leicester

Gracias al proyecto *Chasmata*, ahora tenemos otra manera de estudiar el comportamiento de la atmósfera de Marte y saber cómo interacciona con el medio espacial. Además de analizar cientos de datos, tenemos ahora la posibilidad de escucharlos y sentir el comportamiento de diferentes regiones que toman parte de la ionosfera marciana, como si estuviésemos observándolos en una película en 3D. Lo mejor de todo, al menos para mí, es que te hace sentir que casi puedes tocar la ionosfera.

Íñigo Ibaibarriaga Saxofonista

Ángel concibe la pieza como un corpus formado por una masa instrumental y lo convierte en algo rizomático, en relación con el espacio y el origen del sonido.

Xabier Sagredo Presidente de la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)

La estructura curva hecha de titanio del Guggenheim ha sido el escenario para una de las mejores expresiones artísticas que visitan nuestra ciudad durante los últimos veinte años (…) Esta tarde, una vez más, consigue sorprendernos con un espectáculo de vanguardia que une el poder de la música con la capacidad de formularnos preguntas acerca de la ciencia, la astronomía y el conocimiento sobre el espacio.

Maite Aurrekoetxea Directora

Fue muy interesante el control sonoro y el aspecto visual para generar esta *Gesamtkunstwerk* (en palabras de Wagner) y un verdadero espectáculo por su innovación.

Hikari Kiyama Compositor

Música religiosa.

Casper Schipper Compositor

Todo es curvo.

Raphaël Simon Percusionista

Es realmente interesante en la pieza de Ángel Arranz, *Qumran B*, aquellos pasajes en los que la electrónica intenta imitar los instrumentos acústicos y, al mismo tiempo, los instrumentos acústicos tratan de imitar a las electrónicas. Así que tenemos una conexión, una imbricación entre ambos (…) Es un reto interesante en cierta manera.

Jesús de la Villa Universidad Autónoma de Madrid

Dentro de nuestra historia musical, nuestro amigo Ángel es patrimonio vivo.

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

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

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

Investigaciones interdisciplinares sobre el rol del espacio en la relación entre música y arquitectura le orientan en la creación de varias series de composiciones electrónicas (*DK <protos>, DK <qumran>,*

[d]espacio, *Chasmata*) inspiradas por/basadas en/trabajadas en comunión dentro de edificios vanguardistas diseñados por prestigiosos arquitectos, tales como Richard Rogers o Frank Gehry, entre otros.

Con motivo de los actos de clausura del XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao en 2017, Ángel compone *Valles Marineris*, una obra big data creada como intervención masiva del Atrio diseñado por Frank Gehry. El orgánico de la obra precisa de más de cien saxofonistas diseminados por todos los niveles del espacio, cuatro saxofones bajo, un saxofón barítono, un sistema de difusión sonora a 17 canales inventado para la ocasión, denominado Ziggurat, a través del que se realizaron electrónicas con los diversos datos científicos de la misión Mars Express y video proyecciones gigantes de imágenes reales inéditas en 3D del planeta Marte. *Valles Marineris* es la primera pieza musical con electrónicas en vivo de la historia realizada desde el espacio exterior. Participó en su ejecución desde la Estación Espacial Internacional el astronauta italiano, Paolo Nespoli.

Ángel ha realizado *Serraphonie* para cuatro saxofones bajo y electrónica, una pieza *site-specific* encargo de Museo Guggenheim Bilbao que toma la escultura del artista estadounidense Richard Serra *The Matter of Time* como objeto de inspiración, parte resonante y fuente primigenia del material electrónico.

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

Sus obras han sido presentadas y difundidas en importantes escenarios y festivales de Países Bajos, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Corea del Sur, China y España, interpretada por directores de orquesta tales como Matilda Hofman, Francisco Lara o José de Eusebio, y por formaciones tales como Sigma Project Quartet, Het Nederlands Saxofoon Octet, Ensemble Modelo 62, Smash Ensemble, como también por solistas internacionales de la talla de Josetxo Silguero, Ralph-Raimund Krause, Marco Ricelli, Raphaël Simon, Akane Takada o José María Santandreu, entre otros. Ha colaborado con importantes artistas visuales, tales como Alba G. Corral y José López-Montes.

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

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

Su primer maestro de música fue José María Barruso. Durante sus primeros pasos formativos en España, Ángel fue alumno privado de Alberto Posadas. Estudia en el Conservatorio Superior de Castilla y León con Alejandro Yagüe. Tras licenciarse en Salamanca, desde 2006 fija su residencia en los Países Bajos, completando un Máster en Sonología en el Real Conservatorio de La Haya, "*con distinción por el excepcional logro compositivo, anchura de percepción, originalidad en la aproximación a la forma, la instrumentación y la presentación*". Recibe formación de Paul Berg (composición algorítmica), Kees Tazelaar (técnicas de control de voltaje y estudio analógico), Johan van Kreij (Max/MSP), Paul Jeukendrup (ingeniería de sonido) y Richard Barrett (composición avanzada). Desde 2008 a 2014 y como miembro asociado, Ángel desarrolló tareas de investigación en el Instituto de Sonología en La Haya.

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

Ángel ha realizado varias producciones audiovisuales sobre música y arquitectura, destacando el documental musical *DK <qumran>: A Pluridisciplinary Voyage Through Space And Light* sobre la serie de obras homónima. Colabora activamente como articulista en varias revistas especializadas, tales como Sonograma, Sul Ponticello y Espacio Sonoro. Es invitado regularmente a impartir conferencias y clases magistrales en el Instituto de Sonología en La Haya, Medialab USAL - Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid, Conservatorio de Utiel y Mostra Sonora de Valencia. Es divulgador de temas relacionados con la nueva música y la creación experimental contemporánea.

En 2020, Ángel restaura la obra electroacústica del compositor Alejandro Yagüe *Die Welt bringt alles hervor*, un ballet imaginario compuesto entre 1979 y 1981 para formato fijo a cuatro canales con iluminación cromática coreografiada. Esta obra representa un hito en la historia de la música electrónica, en tanto que consigue recrear, de manera muy precisa, la localización espacial de las fuentes utilizando medios mecánicos automatizados de distribución sonora.

Catedrático en Composición y Tecnología Musical en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, ha sido Profesor de Armonía, Análisis y Metodología y Técnicas de la Investigación en la Escuela Superior Forum Musikae en Madrid. Ángel ha sido Director Titular de la Banda Municipal de Música de Peñafiel, un colectivo musical castellanoleonés con 140 años de historia. Recibió en 2013 la distinción honorífica del *Fuero de Peñafiel* por su trayectoria artística y profesional, y los reconocimientos oficiales de la Embajada del Japón en España y del colectivo de músicos de Peñafiel por su labor de difusión internacional de la música. Ha sido premiado con las becas del Ministerio de Cultura y del MAEC-AECID.

Su obra hasta la fecha está editada en la casa holandesa Donemus Publishing.

thedkprojection.com