

DR. MANUEL ROCHA ITURBIDE

Compositor, musicólogo, artista y fotógrafo

manroit@gmail.com

<http://www.artesonoro.net/ManuelRochalturbide.html>

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Composición musical
- Musicología
- Tecnología musical

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Intermedia
- Transdisciplina en las artes
- Sinestesia

SEMINARIOS IMPARTIDOS

- Arte sonoro y Música Conceptuales en América Latina
- La entropía y la neguentropía como ideas en la música y en el arte
- La escucha como forma de arte
- La expansión de la escultura y la instalación sonora en el arte
- El arte sonoro en México

RESEÑA CURRICULAR

Es un compositor y artista sonoro Mexicano (n.1963). Luego de estudiar piano y composición, realiza varias especializaciones en Música y Tecnología, por lo que gran parte de su obra está relacionada con la música electroacústica (obras conformadas por sonidos electrónicos especializados en dispositivos de múltiples altavoces), y a la electroacústica mixta (la electrónica en relación con los instrumentos acústicos). Por otro lado, Rocha Iturbide se interesó desde temprana edad en la relación sinestésica entre visión y sonido, por lo que ha incursionado en el campo del arte sonoro desde hace más de 20 años. Gran parte de su obra está dedicada a la realización de esculturas e instalaciones sonoras en espacios de arte (galerías, museos, bienales de arte, etc).

Los temas que ha desarrollado en su obra son, la exploración del espacio (tanto en la música electroacústica como en las instalaciones sonoras), las relaciones entre el objeto visual y el objeto sonoro, el desdoblamiento tímbrico, metafórico y conceptual del objeto sonoro, la utilización del paisaje sonoro, la música y el arte en relación a nociones científicas como teoría de caos, física cuántica, entropía, etc, y la exploración en general de las posibilidades sonoras tanto en instrumentos acústicos, en objetos de la vida cotidiana que tienen un potencial acústico y poético para ser desdoblados de múltiples formas.

Rocha Iturbide, además de ser un creador interdisciplinario, ha desarrollado múltiples investigaciones estéticas acerca del arte sonoro y la música Electroacústica y ha difundido el que hacer en México en estos dos rubros en diversas publicaciones tanto escritas como fonográficas. También es maestro de tiempo completo a nivel licenciatura en la UAM Unidad Lerma de Arte Digital y maestro por asignatura en la facultad de música de la UNAM en composición. Ha dado talleres en diversos países del mundo, ha sido miembro del sistema nacional de creadores tres veces dedicándose a la creación no solo de obras electroacústicas y de arte sonoro, sino también de música instrumental acústica, y dándole también un espacio a la práctica de la improvisación.

PUBLICACIONES

- **The idea of eternal recurrence in my work.** 2019. En vías de ser publicado.
- **Arte, Música y Conceptualismo en América Latina.** En vías de ser publicado.
- **Desde la escucha. Creación, investigación e intermedia.** 2017. Ciudad de México: Juan Pablos. UAM.
- **La irrupción del sonido en las artes. Surgimiento y desarrollo del arte sonoro en México.** En el libro: Palas y las Musas: Diálogos entre la Ciencia y el Arte. Tomo 6. Contemporáneo. PP. 237-294. UNAM. Siglo XXI Editores. 2016. ISBN: 978-607-03-0787-4.
- **Una escucha literaria de un recorrido urbano. En el libro "Ghost Walker".** Editores: Claudia Arozqueta y Rodrigo Azaola. Modelab. Edición Digital. 2016 pp 66-71. <http://www.modelab.info/publications>. ISBN: 978-0-9941220-3-2.
- **La escucha como forma de arte.** Revista Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical. No. 138-138. Enero Junio 2016. Dirección general de publicaciones. Conaculta. Ciudad de México. PP 91-117.
- **Proyecto Ghost Walker: el ruido urbano como constructo antropológico estético (guía mínima para entender los sonidos de la ciudad).** En la Revista: Ixaya, año 5, no. 9 (jun.-nov. 2015), Departamento de Desarrollo Social - CUCSH, Universidad de Guadalajara. ISSN: 2007-7157. Páginas: 187-202.
- **Poesía y experimentación sonora en México.** En el libro "ENCLAVE. Poéticas experimentales". EBL Instersticios. Conaculta. Fonca. Ciudad de México. 2015. PP. 70-76.
- **La entropía y le neguentropía como ideas en la música y en el arte sonoro.** En el libro: Comunidades y contextos en las teorías y prácticas artísticas contemporáneas. Pablos Editor. Departamento de Artes y Humanidades. UAM Lerma. México. 2015.
- **También en Espacio Sonoro** No. 37. Septiembre 2015. ISSN 1887-2093.
- **El sonido en el tiempo y el espacio. La instalación sonora. Monográfico acerca de la instalación sonora.** Revista Eufonía. Didáctica de la Música. No. 65. Año XVIII. Editorial Grao. 2015. ISSN: 1135-6308. PP. 44-51.
- **La escucha como forma de arte.** Revista Aural No. 2. Julio 2015. Festival Tsonami. Valparaíso Chile. PP. 37-45. ISSN: 0719-4625.
- **Pierre Schaeffer, à l'ère de l'art sonore. En el libro. À la recherche de Pierre Schaeffer. Portrait(s).** Ed. Memoire de Mondes. Memoire d'avenir. Paris Francia. 2014. PP 184-188. ISBN: 978-2-9547280-0-1.

- **Entrevista con Manuel Rocha Iturbide** en La Boite de J.J. Gurrola. Andrea Ferreira editora. Diciembre de 2014. ISBN: 978-607-02-5965-4.
- **El eco está en todas partes.** Editorial ALIAS. Noviembre 2013. México DF.
- **Utopías sonoras: Antes y después de Cage.** Ideas Sónicas. Año 4 No. 8. Enero Junio 2012. CMMAS. Morelia Michoacan. México. PP 74-77.
- **Utopías sonoras: Antes y después de Cage.** Revista Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical. Dirección general de publicaciones. Conaculta. México DF. John Cage 1912-1992. Nos. 122-123. INBA. Ciudad de México. 2012.
- **Poesía y experimentación sonora en México.** Revista Pauta. No 121. Enero Marzo de 2012. INBA.
- **Pierre Schaeffer en la era del arte sonoro. En busca de Pierre Schaeffer.** Retratos. Editado por Caroline Grivellaro. Conaculta. CMMAS. 2013.
- **Trole-bús.** Iván Abreu 23.90 m. Ariadna Ramonetti Liceaga Editora. Dn3 Editores. PP.104-107. ISBN: 978-607-95855-0-1.
- **Arqueología de la música experimental en México.** En Ready Media: Hacia una arqueología de los medios y la invención en México. Laboratorio de Arte Alameda, INBA y CONACULTA. 2010. Pg. 215. México DF.
- **Música experimental y poesía sonora en México.** En Ready Media: Hacia una arqueología de los medios y la invención en México. Laboratorio de Arte Alameda, INBA y CONACULTA. 2010. Pg. 357. México DF.
- **Roberto arcaute OBRA REUNIDA 1999-2009. La creación sonora de Roberto Arcaute.** Editorial Arcaute. México DF. PP. 49-55.
- **Structure and psychoacoustic perception of the electroacoustic soundscape.** ICMC International computer music conference. Proceedings 2009. Montreal Canadá. ICMC Publisher. SF CA.
- **Estructura y percepción del paisaje sonoro electroacústico.** Publicado en FORO MUNDIAL DE ECOLOGÍA ACÚSTICA. Megalópolis sonoras, identidad cultural y sonidos en peligro de extinción. Conaculta. 2009. Publicado en Perspectiva Interdisciplinaria de música. No. 3-4. UNAM. 2009-2010- ISSN: 1870-5758. Publicado en El Eco Está En Todas Partes de Manuel Rocha Iturbide. Editorial ALIAS. 2013.
- **Hacia una técnica de síntesis global a través de una concepción del cuanto sonoro.** En Perspectiva Interdisciplinaria de música. No.2 Febrero 2008. UNAM.

- **Utopías Sonoras – Antes y después de John Cage.** En La Tempestad. Número 62. 2008. ISSN: 1405-6895.
- **In memoriam. Príamo Lozada y las Artes Electrónicas.** Revista Código. Año 6. No. 91. Octubre Noviembre 2007. México DF.
- **¿Qué es el arte sonoro?.** www.artesonoro.net/artesonoroglobal/QueEsElArteSonoro.html 2005. Pauta 108. 2008. PP 45-48.
- **Tecnología y Música en México.** En el libro “Avante 10 discursos sobre tecnología.”. Avantel. 2006. PP. 166-187. ISBN:970-9766-01-5.
- **“Soundart in Mexico”.** ICMC International computer music conference. Proceedings 2006. New Orleans. ICMC publishers. SF CA.
- **El arte sonoro en América Latina.** Contrastes: Revista Cultural, No. 45. Valencia España. 2006. Pg.43-49. ISSN: 1139-5680.
- **Nuevo arte sonoro mexicano.** Periódico Reforma. 2006. ISSN: 1139-5680.
- **El Zen Jazz de Juan José Gurrola.** Revista Pauta. No. 100. Octubre Diciembre 2006. PP. 70-78.
- **El Arte sonoro en México.** Revista Pauta. No. 100. Octubre Diciembre 2006.
- **El arte sonoro en México.** Revista Curare No. 25. 2005.
- **“Santo, Blue Demon and Co, verdaderos pioneros de la música electroacústica en México?.** Revista Pauta. 90. Abril Junio 2004.
- **“The first retrospective of Mexican electroacoustic music”.** ICMC International computer music conference. Proceedings 2004. Paginas 343-349. Miami Florida. ICMC publishers. SF CA.
- **Cronología comparada de la Historia de la Música Electroacústica en México.** Revista Pauta. No. 89. Enero Marzo 2004. Pg. 40-56.
- **“La instalación sonora”.** Revista Curare. Enero Julio 2004, número 23. México DF.
- **“Primera retrospectiva de la música electroacústica mexicana en el festival Radar 2003”.** Artículo acerca de la historia de la música electroacústica en México. Revista Pauta. No. 89. Enero Marzo 2004.
- **“El poema sinfónico para 100 metrónomos de György Ligeti”.** Texto de la conferencia impartida en el primer festival de música contemporánea RADAR. Publicado en la revista Pauta. 87-88. Julio - Diciembre 2003.
- **“Retrospectiva electroacústica mexicana”.** Presentación de los dos conciertos de la retrospectiva. Publicado en el tiempo libre. Edición especial XIX Festival de México en el centro histórico. 2003.

- **"El cuarto festival internacional de arte sonoro"**. Publicado en el catálogo "Hábitat Sónico". Mayo 2002, Ex-Teresa-INBA. Ciudad de México.
- **"La convergencia de la música y la escultura a través de un proceso de colaboración interactiva y el uso de la tecnología digital en la elaboración de la pieza Línea de Abandono."**. Revista (Paréntesis) Año 1 Número 11 Junio Julio 2001. México DF. ISSN: 1 405-8367. Pg. 43-46.
- **"The international sound art festival in Mexico City"**. ICMC (International computer music conference) proceedings 2001. Habana Cuba. ICMC publishers, SF CA. Pg. 251-252. ISBN: 0-9713192-0-0
- **"Eso...3er Festival Internacional de Arte Sonoro"**. Publicado en el catálogo "Eso.". Junio 2001, Ex-Teresa-INBA. Ciudad de México.
- **"Segundo Festival Internacional de Arte Sonoro"**. Publicado en el catálogo "Humor y Aliento". Julio 2000, Ex-Teresa-INBA. Ciudad de México.
- **"Searching for a global synthesis technique through a quantum conception of sound"**. Artículo todavía no publicado. 2000.
- **"El arte sonoro, hacia una nueva disciplina?"**. Publicado en la revista Viceversa, 2000.
- **"Primer festival de arte sonoro..."**. Publicado en el catálogo "Ruido". Julio 1999 Ex-Teresa-INBA. Ciudad de México.
- **"Formación de realizadores de performance"**. Ponencia dada en la mesa redonda que lleva el mismo título en el museo del chopo en 1999. En la mesa participaron Bartolomé Ferrando y Mary Bustamante.
- **"Les techniques granulaires dans la synthèse sonore"**. Tesis de doctorado. 1999.
- **"El fenómeno sonoro en el cine"**. Artículo publicado en la revista Alfil editada por el IFAL. 1997.
- **"Los ecos de MATHIAS GOERITZ. Catálogo de la Exposición"**. Anales de investigaciones estéticas. vol. XX, núm. 72, primavera, 1998, pp. 167-171. ISSN: 0185-1276
- **"Entre lo real y lo fantástico. La fotografía y la música para cinta y la revolución digital"**. Publicado en Sale la Foto. Año 1 Número 6. México DF. 1996,
- **"The development of GiST, a Granular Synthesis Toolkit based on an Extension of the FOF Generator"**. Artículo presentado en la Conferencia mundial de música por computadora ICMC en Canadá. Páginas 296 a 302.1995.
- **"The convergence between music and sculpture through a process of interactive collaboration and the use of digital technology by making the sound piece "Ligne d'abandon"**. Publicado en Proceedings of The Fifth Biennial Symposium for Arts and Technology. Connecticut College. New London, Connecticut. EUA. 1995. Pg. 318-324.

- **La revolución digital en la música electroacústica y su analogía con la revolución digital en la fotografía.** Artículo publicado en el CD-ROM de Pedro Meyer Verdades y Ficciones. 1994.
- **Desdoblado el objeto sonoro a través de la composición electroacústica. La música de los refrigeradores .** Revista Pauta. Enero Junio de 1995, 53, 54. Cenidim INBA, México DF.
- **Unfolding the natural sound object through electroacoustic composition.** En "The new journal of music research" Volumen 24, No.4 Diciembre 1995. New Jersey USA. ISSN: 0929-8215. Pg. 384-391.
- **"Genesis y desarrollo del objeto sonoro natural en la música electroacústica".** Tesis de DEA. 1992.
- **"Acerca de John Cage".** Publicado en la revista "La Pus Moderna", No 3. México DF 1991.
- **"Contemplación y Acción".** Tesis de maestría escrita acerca de la estructura de la música del concierto multimedia "Contemplación y Acción". 1991.
- **"Componiendo con la tabla numérica Veda".** Artículo de investigación acerca de las distintas posibilidades de usar una tabla numérica matemática para componer. No se ha publicado. 1990.
- **Saxofón Electroacústico de México III.** Omar López. Con la obra Light and Dust, versión para saxofón alto. 2013.
- **Ready Media.** Seis DVD's. Tomo uno: EL arte sonoro en México. Con las obras Semi No Koe, Pocos Cocodrilos Locos, Parlantes y Ping Roll. Laboratorio de Arte Alameda. 2010.
- **Reconstrucciones sonoras de la revolución.** Fonoteca Nacional. Obras sonoras basadas en temas de la revolución. Con mi obra *Cinema-Revolución*. 2009.
- **MEXICO ELECTROACUSTICO.** Editado por **pocoscocodrilos** e Irradia con apoyo del FONCA. Soy editor y productor del disco, además de que incluye una obra mía. *Semi No Koe*. 2008.
- **En busca del silencio / Escorpión en ascendente. Juan José Gurrola e intervenciones de su música.** Universidad del Claustro de Sor Juana. Curador del disco, y además incluye mi obra *In search of silence* en homenaje a Gurrola. 2007.
- **PERSONAE.** Curaduría del CD con 10 composiciones electroacústicas basadas en 10 poemas mexicanos. Se incluye mi obra *Avanzas*. 2006.
- **Cultures électroniques XIX.** Serie IMEB/UNEXCO/CIME. Bourges. Con la obra *Purusha Prakrti*. 2006
- **RAS No. 7. Revista de arte sonoro.** Centro de creación de música experimental. Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca España. 2005.

GRABACIONES

- **A través otra vez.** CD de la instalación acción presentada en el centro cultural de España. Edición limitada, 50 CD's. 2005.
- **Computer music journal. DVD Anthology. Volume 27 (4), 2003.** DVD editado por la revista Computer Music Journal. USA.2003.
- **Histories of the Future.** Cabinet Magazine, NY EUA. 2003.
- **Boom Box Project.** Composiciones de paisajes sonoros electroacústicos por Manuel Rocha Iturbide. Producida por la fundación de arte BVA Bancomer. México 2003.
- **Machin1.** Obras electroacústicas de Manuel Rocha Iturbide, Salvador Rodríguez, Guillermo Acevedo, José Manuel Mondragón, Miguel Hernández y Víctor Romero. 2002.
- **Eso.** Antología de obras sonoras del tercer festival internacional de arte sonoro. Ex-Teresa Arte Actual. México 2001.
- **Humor y Aliento .** Antología de obras sonoras del segundo festival internacional de arte sonoro. Ex-Teresa Arte Actual. México 2000.
- **Ruido** Antología de obras sonoras del primer festival internacional de arte sonoro. Ex-Teresa Arte Actual. México 1999.
- **Ver.** Revista audiovisual. No.2. Namdee Publishing Station. Bangkok Tailandia. 2001.
- **Computer music journal. Sound Anthology. Volume 23, 1999.** CD editado por la revista Computer Music Journal. USA.
- **19 concorso internazionale Luigi Russolo.** CD editado por el concurso internacional Russolo con las obras ganadoras. Italia 1998.
- **18 concorso internazionale Luigi Russolo.** CD editado por el concurso internacional Russolo con las obras ganadoras. Italia 1997.
- **Distant Relations. Música electroacústica para la exposición "Distant Relations" .** CD Editado por la curadora Trisha Ziff. EUA 1995.
- **Ligne d'abandone. Obra sonora electroacústica en colaboración con Gabriel Orozco.** CD Editado por la galería Crousel. Paris, Francia. 1996.
- **Figures d'origine.** Concierto Luminográfico en colaboración con Jorge Orta. CD Editado por la galería Ivon Amor-Pallix. Paris, Francia. 1994.