

Curriculum Corto

Manuel Rocha Iturbide es compositor y artista. Estudia la licenciatura en composición en la *Escuela Nacional de Música* de la UNAM, una maestría en la Universidad de *Mills College*, y un doctorado en el área de *Estética, Ciencia y Tecnología de la Música*, en la *Universidad de París VIII*. Su música ha sido interpretada en importantes festivales de México, EUA, Canadá, América Latina, Europa y Asia, y ha tenido encargos de grupos e intérpretes de música contemporánea importantes como el *Cuarteto de cuerdas Arditti*, los ensambles Mexicanos *ONIX* y *Liminar*, la pianista Japonesa Aki Takahashi, etc. Rocha Iturbide fue beneficiado con la beca de *Jóvenes Creadores* del FONCA en 1993-94, fundación Japón en 2000-2001, y Sistema Nacional de Creadores de 2004-2007, 2009-2012, 2013-2016, y 2017-2020. En 1996 y 1997 obtuvo dos premios en el *Concurso Internacional Luigi Russolo* de Italia así como dos menciones honoríficas en el *Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges*, en 2006 obtuvo el primer premio en este mismo concurso, en 2009 una mención honorífica en ARS ELECTRONICA, en 2013 el primer premio Cuervo 1800 en la feria de arte MACO y en 2023 mención honorífica en el premio Gigahertz ZKM. Ha expuesto como artista en importantes espacios de arte a nivel internacional: *Galería Chantal Crousel*, París Francia 1994; *Artist Space NY*, 1997; *Bienal de Sídney*, Australia 1998; *ARCO*, Madrid España 1999; *Bienal do Mercosur*, Porto Alegre Brasil, 2005; *Koldo de Mitxelena* San Sebastián España 2007; *Fundación PRADA* en Venecia 2014, *Lowe Art Museum* en Miami Florida, 2022, etc. Fue co-fundador y curador del festival internacional de arte sonoro (1999-2002), co-fundador del *Laboratorio de Experimentación de Arte Sonoro* (LEAS), así como curador de exposiciones de arte sonoro, como *SONOPLASTIA* en el museo MACO de Oaxaca (2014) y *Modos de Oír* en los museos *Laboratorio de Arte Alameda* y *Ex Teresa Arte Actual* (2018). Es investigador en las áreas de arte sonoro, música contemporánea y música y tecnología. Ha sido profesor de composición, música electroacústica y de arte en la licenciatura y postgrado de arte en la UAEM de Morelos, en la carrera de *Comunicación* de Universidad del Claustro de Sor Juana así como en la de la Universidad Iberoamericana, y en la facultad de música de la UNAM. Actualmente es maestro e investigador de tiempo completo en el departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y maestro de composición en la facultad de música de la UNAM. Ha publicado diversos ensayos de Arte y Música en publicaciones como *Curare*, *Pauta*, *Sul Ponticello*, et. En 2013 publicó su primer libro: *El Eco está en todas partes* de editorial ALIAS, y en 2017 su segundo libro: *Desde la escucha. Creación, investigación e intermedia*, editorial Juan Pablos y UAM Lerma. Su pagina WEB es www.artesonoro.net

Semblanza

Manuel Rocha Iturbide es compositor, artista, docente e investigador. Sus composiciones instrumentales y electroacústicas, así como sus esculturas e instalaciones sonoras, surgen desde distintos acercamientos al fenómeno sónico. Rocha Iturbide se distingue por su labor creativa transdisciplinaria, que lo ha llevado a utilizar la fotografía, el dibujo y el video, así como otros aspectos visuales del arte, como una parte complementaria de su trabajo como creador sónico, siendo uno de los pioneros en México del arte sonoro, así como de la música electroacústica, no tan solo como creador, sino como investigador, curador y difusor. Fue creador junto con Guillermo Santamarina del primer festival de arte sonoro en la ciudad de México 1999-2002, y responsable de las publicaciones de las antologías de Arte Sonoro y Música Electroacústica Mexicanas: *RAS* (2005), *México Electroacústico* (2007), y *Ready Media* (2010).

Las ideas que éste artista ha desarrollado en su obra y que han sido una constante hasta el día de hoy, son: la exploración de espacios, las relaciones sinestésicas entre lo visual y lo sonoro, el desdoblamiento sónico, metafórico y conceptual del objeto sonoro, la escucha y 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 y experimentación en general de las posibilidades sonoras tanto en instrumentos acústicos como en objetos de la vida cotidiana que tienen un potencial acústico y poético para ser desdoblados de múltiples formas. Por otro lado, un campo que ha estado siempre ligado a la obra de éste artista intermedia es el de la antropología social, y trata de la historia y del rescate y resguardo de sonidos grabados en distintos soportes, obras y documentos sonoros, fotografías y objetos diversos, con los cuales ha conformado un archivo personal que se ha convertido en uno de los motores principales para la producción de su obra artística.

El fenómeno tímbrico, tanto en los sonidos electroacústicos como en los instrumentales, ha sido uno de los principales temas que Rocha Iturbide ha desarrollado durante sus 25 años de carrera profesional, generando texturas y masas sonoras, así como estructuras y formas musicales en transición constante en donde se combinan los fenómenos de lo *continuo* y lo *discontinuo*, dos conceptos que el artista sonoro desarrolló a partir de su tesis doctoral acerca de las teorías cuánticas del sonido.

Rocha Iturbide ha trabajado durante años con el fenómeno espacial en la música y en la instalación sonora, en la escucha de 360 grados versus la escucha direccional tradicional que sigue dándole al auditor una relación lineal con el intérprete o con la fuente de sonido. De este modo, la mayor parte de sus obras electroacústicas y de sus instalaciones han sido desarrolladas en 4, 6, 8 o más canales distintos e independientes.

Manuel se ha distinguido también por su ardua labor en el campo académico, como maestro de arte y composición, y dirigiendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Música de la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es maestro de tiempo completo e investigador en la carrera de Arte y Comunicación digitales en la UAM Lerma y maestro de composición en la facultad de música de la UNAM e investigador SIN nivel I.

Exposiciones individuales

- 2023 • *De Oído*. En colaboración con Roberto Turnbull. Galería Le Laboratoire. Ciudad de México.
- 2022 • *Terra Nullius*. Espacio boca. Ciudad de México.
- 2020 • *Taxonomías Isomórficas*. Galería Le Laboratoire. CDMX.
- 2017 • *Accidentes Controlados*. Espacio de México. Montreal Canadá..
- 2016 • *J entre J*. Galería Le Laboratoire. CDMX.
- 2014 • *Geografías Agrestes*. Museo MACO Oaxaca.
- 2014 • *Zona Vacía*. Galería Le Laboratorio. México DF.
- 2014 • *La tensión extendida*. No Walls. San Antonio Texas EUA.
- 2013 • *CON.TENSIONES*. Fonoteca Nacional. México DF.
- 2012 • *Casi Nada*. Espacio de Experimentación Sonora del Museo de Arte Contemporáneo MUAC. UNAM.
- 2011 • *Cualquier semejanza con el original es pura coincidencia*. Galería Le Laboratoire. México DF.
- 2011 • *I Play the Drums with Frequency*. Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art. Pekín China.
- 2008 • *Composiciones*. Instalaciones sonoras y fotografía. El Eco. México DF.
- 2005 • *0 grados 180 grados*. Intervención sonora en el museo de San Carlos, México DF.
- 2003 • *Recognition of Space*. En colaboración con Luciano Matus. *Centro cultural de México* en Miami EUA.
- 2002 • *Reconocimiento del Espacio*. En colaboración con Luciano Matus. Templo de San Agustín. Centro Histórico. México DF.
- 2002 • *LASCAS, un arte mexicano actual*. Espacio AVATAR, Québec Canadá.
- 2000 • *Rebicycling*. Galería SURGE. Tokio Japón.
- 1999 • *Reconstrucción de los Hechos*. Casa de la Cultura de Juchitán Oaxaca.
- 1999 • *Reconstrucción de los Hechos*. Festival internacional de Música de Bogotá Colombia.
- 1998 • *Impasse*. Espacio alternativo *Regina, 51, 3er. Piso*. Curado por Santiago Sierra.
- 1991 • *Contemplation and Action*. Mills College Concert Hall, Oakland, CA. Presentación de Vídeo Arte y de una instalación de Vídeo y Sonido, además de varias composiciones paralelas a los videos.

Selección de exposiciones colectivas

- 2022 • *Beyond the sounds of silence. Latin-American Artists Connecting Sound, Art, and Society*. Lowe Art Museum. Miami. Curadora: Adriana Herrera.
- 2021 • *hic et nunc*. Zona Maco. Galería Le Laboratoire. CDMX.
- 2021 • *Ars Electronica garden Mexico City. The Garden of Uncertainty*. UAM. Exposición virtual. Mención Honorífica con la obra Ethos Zen.
- 2020 • *{insula}*. Galería Le Laboratoire. CDMX.
- 2020 • *Audiosfera*. Museo Reina Sofía. Curador: Francisco López.
- 2020 • *Zona Maco*. Galería *Le Laboratoire* en La Feria de Arte MACO. Centro Banamex. Cdmx. Con la escultura: "My first cassette tape recorder". CDMX.
- 2018 • *Modos de Oír. Prácticas de arte y sonido en México*. Ex Teresa Actual y Laboratorio de Arte Alameda. Cdmx. Con las obras: "Partituras I, II y III", "La tensión extendida" y "Doble puntuación".

- 2018 • *Los rituales del caos*. Galería El RULE. Cdmx. Curador: Julien Cuisset. Con la obra "El eterno retorno".
- 2018 • *Constelaciones de la Audio-Máquina en México*. Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Cuernavaca Morelos. Mexico. Curador: Carlos Prieto. Con la obra "Ligne d'abandon".
- 2018 • *Modos de Oír. Prácticas de arte y sonido en México*. Ex Teresa Actual y Laboratorio de Arte Alameda. Cdmx. Con las obras: "Partituras I, II y III", "La tensión extendida" y "Doble puntuación".
- 2017 • *Reverberaciones*. MUAC. CDMX. Con la obra "Ping Roll".
- 2017 • *SONICA*. Glasgow UK. Con las obras "The extended tensions" y "ZZZZZZZZ".
- 2017 • *SINESTESIA*. Galería Le Laboratoire. Ciudad de México.
- 2017 • *Sonique*. Centro Hispano Americano de Cultura. Habana Cuba. Con la obra "4:33".
- 2016 • *Sound Reasons*. Galería Vadhera. Nueva Delhi India.
- 2016 • *Zwischen Grenchen*. Kunstraum, Kreuzberg Bethanien. Berlín Alemania. Curador: Carsten Seiffarth. Con la obra "La síntesis de espacios".
- 2016 • *Fonema*. Ex Teresa Arte Actual. CDMX. Curadores: Enrique Arriaga y Esteban King. Con la obra "Reconstrucción de los hechos".
- 2016 • *ENTRE LÍMITES*. Museo Ex Teresa Arte Actual. Ciudad de México.
- 2016 • *Sound Reasons*. Galería Vadhera. Nueva Delhi India.
- 2015 • *KONTAKTE*. Academie Der Kunst. Berlín Alemania.
- 2015 • *Bruit Noir*. Centro Cultural de México, Montreal Canadá.
- 2014 • *SONOPLASTIA*. Museo MACO Oaxaca MEXICO.
- 2014 • *Art or Sound*. Fundación Prada. Venecia Italia.
- 2014 • *Zona Maco*. Galería *Le Laboratoire* en La Feria de Arte MACO. Centro Banamex. Cd de México.
- 2013 • *Zona Maco*. Galería *Le Laboratoire* en La Feria de Arte MACO. Centro Banamex. Cd de México.
- 2013 • *El Futuro hoy. Aldea Digital*. Exposición de Arte y tecnología en el Zócalo de la Cd. de México.
- 2013 • *Cabinet de Curiosités*. Galería *Le Laboratoire*. México DF.
- 2012 • *The Return of the Gods*. Arcaute Arte Contemporáneo. Pekín China.
- 2012 • *El Baño de Frida*. Museo de Frida Kahlo, Coyoacán. México DF.
- 2012 • Serie de intervenciones para sitio específico. 50 Aniversario del centro cultural del bosque. Curadora Bárbara Perea.
- 2011 • *Tiempo de Sospecha*. Museo de Arte Moderno MAM. México DF.
- 2011 • *Non Campos Mentis. Una mirada lúdica a la obsesión y otras delicias mentales*. León Guanajuato.
- 2011 • *Disponibile. I kind of Mexican Show*. School of the museum of fine arts. Boston USA.
- 2010 • *Disponibile. I kind of Mexican Show*. McBean Galleries. San Francisco USA.
- 2007 • *Principio de incertidumbre 2007*. Forum Internacional de las culturas. Monterrey México.
- *Dimensión sonora*. Koldo de Mitxelena. San Sebastián España.
- 2006 • *Plataforma.Puebla 2006*. Puebla México.
- *Ayermañana*. Cuenca, España.
- *Los Angeles / México: complejidad 2006* • *Los Angeles / México: complejidad – heterogeneidad*. Colección Jumex. México DF.
- 2005 • *Juego Doble*. Centro cultural de España. México DF.
- *5ta Bienal Do Mercosul*. Porto Alegre Brasil.
- 2004 • *La Colmena*. Curaduría de Guillermo Santamarina en la Colección Jumex. México.
- 2003 • *Sound-Image*. Laboratorio de Arte Alameda. México DF.
- *Aparentemente. IX Salón de Arte Bancomer*. Museo de Arte Moderno. México DF.

- *El Sentido y los Sentidos*. Universidad Iberoamericana. México DF.
- *Puddles. Artists-Initiative links 2003 in Japan*. Tokio Japón.
- *Ganadores Bienal Monterrey Femsa*. Museo Amparo. Puebla México y Museo de Arte de Zapopan, Guadalajara Mexico.
- *Killing time and listening between the lines*. Curaduría de Philippe Vergne y Douglas Fogle en la Colección Jumex. México.
- 2002 • *Experiencia Sonora*. Museo de Bellas Artes. Caracas Venezuela.
- 2001 • *V Bienal Monterrey FEMSA*. Monterrey México.
- *Nothing*. Espacio de arte Roseeum. Malmo Suiza. Curada por Graham Gussin.
- *Eso...Tercer festival internacional de arte sonoro*. México DF.
- *Channel n*. Kyoto Art Center. Kioto Japón.
- 2001 • *De chrysanthèmes en chrysanthèmes*. Centre Culturel du Mexique, Paris Francia.
- 2000 • *9 bienal internacional de fotografía. Una selección*. Museo Alejandro Otero, Caracas Venezuela.
- 1999 • *2000 Mailart Olé*. Arte Postal hacia el nuevo milenio. Museo de la Filatelia Oaxaca México.
- *Ruido...Primer festival internacional de arte sonoro*. México DF.
- *Proyect Rooms, ARCO*. Madrid España.
- *Frontera. 9 bienal internacional de fotografía*. Centro de la Imagen. México DF.
- 1998 • *Every Day. 11th Biennale of Sidney*. Sidney Australia. Curada por Jhonatan Watkins.
- *Doméstica*. Exposición colectiva en nueve casas de nueve habitantes de la colonia Condesa. Curada por Tomás Rivas. www.domestica.ws.com.mx
- 1997 • *Lines of Loss*. Espacio artístico *Artists Space* en Nueva York, *EUA*. Exposición colectiva de 5 artistas Mexicanos curada por Gabriel Orozco.
- *La resurrección del San Martín*. Edificio San Martín, Col. Condesa DF. Curada por Guillermo Santa Marina.
- *Primera Bienal de Arte Tridimensional*. CNA e INBA. Exposición de escultura y medios alternativos en el CNA.
- 1996 • *En otro lugar muy lejos de aquí*. World trade center, Guadalajara México. Exposición de Arte integrante de la feria de Arte FITAC.
- *Buñuel, la columna de la libertad*. Exhibición en homenaje a Luis Buñuel en el *Museo del instituto cultural de Morelos, Jardín Borda*. Cuernavaca México. Participación con una instalación sonora.
- *No soy Fotógrafo*. Curada por Laureana Toledo. La panadería. México DF.
- 1995 • *Distant Realties*. Exposición de Arte Itinerante presentada en la *Icon Gallery*, Londres. *The Dublin Museum of Modern Art*, Irlanda. *The Santa Monica Museum of contemporary Art*, Sta Monica, CA. *Museo Carrillo Gil* Ciudad de México.
- *Filth biennial of art and technology* en Connecticut. Exposición de Arte y Tecnología.
- *Centro Cultural de México* en París Francia. Obra Sonora.
- 1994 • *Galería Crousel* París Francia. Obra Sonora “*Ligne d’abandon*” en colaboración con Gabriel Orozco.
- *Figures d’origine, Chapelle de la Salpetriere*, Paris Francia. Realización de la partitura electrónica para el concierto multimedia luminografico realizado por Jorge Orta.
- 1990 • *The Day of the Dead*, en *La Galería de la Raza*. San Francisco, California. Exposición de Arte. Performance “*El Rey del Mambo*”.
- 1989 • *a PROPOSITO. 14 artistas en torno a JOSEPH BEUYS*. Exposición de instalaciones en el ex convento del desierto de los leones de la ciudad de México. Curada por Guillermo Santamarina.
- *Siete fotógrafos Latinoamericanos*, en el *Festival Latinoamericano de Arte Cultura* de

- Brasilia Brasil. Exposición de Fotografía.
- 1988 • *Taller de los lunes*. Exposición de Fotografía en el *Consejo Mexicano de fotografía (CMF)* en la ciudad de México.
- 1987 • *Ojos que no ven*, en la *Fototeca* de la Habana Cuba. Exposición de Fotografía.
- 1986 • *A un año del temblor*, en Milán Italia. Exposición de Fotografía.