

CAT: BIOGRAFIA PEDRO TROTZ

Versió resumida:

Pedro Trotz és un artista electrònic i hacker sonor mallorquí, considerat un dels pioners de la música electrònica experimental i de ball a les Illes Balears.

La seva formació musical començà amb Neil Manel Frau Cortés i Pau Frau Buron als 80 i després obtingué el Grau en Multimèdia amb qualificació de Premi Extraordinari i cursà el Màster en "Composición Electroacústica y Nuevos Medios" al Katarina Gurska. Actiu des de mitjans dels anys 80, començà amb enregistraments de caire industrial i *cut-up* que tingueren molt bona acollida en el circuit especialitzat. Als 90 participà en projectes de Hip-hop i música de club, impulsant col·lectius i *fanzines* claus per a la difusió de la cultura electrònica a l'illa. A partir del 2000 incorporà elements visuals interactius i tecnologia de codi creatiu als seus directes. Ha presentat obres sonovisuals a festivals com "ME_MMIX", "SON1V1S10" o "Function()", i el 2022 participà a l'exposició "Ressò" al costat de figures com Llorenç Barber i Wolf Vostell. El 2024 presentà al Katarina Gurska la seva obra sonovisual "*Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal*". El seu treball actual es centra en instal·lacions interactives, *software* generatiu i exploracions sonores i visuals inspirades en la teoria del caos.

Versió sencera:

Pedro Trotz, artista electrònic i hacker sonor, és considerat un pioner a les Illes Balears de la música electrònica experimental i de la música de ball.

La seva formació musical començà amb Neil Manel Frau Cortés i Pau Frau Buron als 80 i després obtingué el Grau en Multimèdia amb qualificació de Premi Extraordinari, a més del títol universitari en "Sistemas de Audio y Sonorización", i cursà posteriorment el Màster en "Composición Electroacústica y Nuevos Medios" al Katarina Gurska. A més, ha complementat regularment la seva formació amb la realització de nombrosos cursos especialitzats ("Design of Interactive Spaces", SOMA, Berlin), així com tallers internacionals amb artistes de la talla de Alva Noto, Julien Bayle i dissenyadors d'instruments electrònics com Stephan Schmidt i Rob Hordijk.

Va realitzar les seves primeres gravacions de música electrònica experimental a mitjans dels anys vuitanta, amb un estil a cavall entre l'industrial i el *cut-up*, rebent crítiques molt favorables per part de la premsa especialitzada ["Syntorama", "Cloruro Sónico" i "Música y Tecnología", entre d'altres]. El seu ús creatiu de les noves tecnologies ha fet que des d'aleshores hagi estat classificat com un *hacker* de l'electrònica musical.

Ja als noranta, va col·laborar en la gravació d'alguns dels primers èxits de l'escena *house* mallorquina, contribuint a la difusió de la música electrònica des del col·lectiu "Tecnofamilia" i formant part posteriorment del col·lectiu i segell discogràfic "Virus/Antivirus". Ha publicat nombrosos temes i remescles amb membres d'aquest col·lectiu.

A la primera dècada del segle XXI, va compondre la música del curtmetratge "El Hambre" (2001), protagonitzat per l'actriu Antonia San Juan. Com a membre d'altres formacions ["Cyberboys", "Roñatron", "Invaders"] ha rebut diversos premis, entre els quals destaquen la doble nominació als premis Balears Sona 2002, el de Ràdio Jove com a formació més original de l'any 1989 i el Primer Premi Art Jove de l'any 2002.

L'any 2006, el percussionista Paco Vicedo va incloure la seva composició electroacústica "Gong?" al CD "Pes forat des moix" publicat per Unió de Músics.

L'any 2007 va publicar un àlbum en solitari, "Proyecto Humanoide", al segell Pasatiempos, a més d'algunes referències de renom internacional dins l'àmbit de l'escena de música electrònica de ball com "Sóller", inclosa pel prestigiós DJ de *techno* Adam Beyer al recopilatori "Fuse presents" i que va arribar al top10 internacional de llistes especialitzades com Beatport i Juno. Durant aquesta etapa, també va actuar en directe als principals festivals i esdeveniments especialitzats en música electrònica com "Isladencanta 2001", "Ping 2004 i 2005", "Centremàtic", "Pitch 2006 i 2007", "European Modular Event 2007" (Bèlgica) i el cicle "SON1V1S10", entre d'altres.

El 2010 inicià la seva trajectòria en el món de la creació sonor-visual, participant a la "Muestra de Cine Experimental y Videoarte 2010", "Open Ends 2010", "Playlist Laboral Centro de Arte 2010" i al "Festival NT 2010".

L'any 2013 organitzà a Mallorca la trobada "European Electro-Music Event", que comptà, entre d'altres, amb la presència del prestigiós dissenyador de sintetitzadors Rob Hordijk amb qui realitzà conjuntament una sèrie de vídeos formatius sobre el seu sistema modular.

El 2014 publicà "Mindmaps", uns documents gràfics sobre creació sonora amb l'entorn Kyma/Pacarana, del qual va ser usuari i divulgador. El mateix any

presentà al Festival ME_MMIX la seva obra “Estudis sobre corbes de Lissajous” per a sintetitzador modular i projecció de llum làser sobre espais tridimensionals, una de les seves primeres obres en el camp de l’art electrònic multimèdia. També aquell any presentà l’obra interactiva “Thereministic”, creada conjuntament amb Luca Zerbinatti, en el marc de la School of Machines a la sala Urban Spree de Berlín.

El 2019 participà com a membre fundador del "Function()", el primer festival d’art digital i electrònic de Mallorca. També col·laborà amb l’artista Bel Fullana en l’execució musical de la performance sonora integrada en la peça "Club Miseria", que es presentà al Casal Solleric (Palma).

El 2021 col·laborà amb els artistes visuals Dalumen Lab al "Festival Luze" (Eivissa) amb una *performance* en directe inspirada en les seves primeres creacions electròniques.

El 2022 participà, juntament amb artistes com Llorenç Barber o Wolf Vostell, a l’exposició “Ressó” sobre la història de l’art sonor i la música experimental comissariada per Jordi Alomar, amb una peça sonovisual, una retrospectiva sobre la seva obra en casset i la performance en directe de “Estudis sobre corbes de Lissajous v2”.

L’any 2023 ha publicat els àlbums “Recopilatori 1986-1998” i “Psicopomp”.

Els anys 2023 i 2024 participà als Encontres Electroacústics organitzats per la Fundació ACA a Búger. El 2024 presentà la seva obra "Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal" al Centre Superior Katarina Gurska de Madrid.

Actualment, ha tornat a una actitud més experimental centrada, aquesta vegada, no només en la creació sonora, sinó també en formes d’expressió visuals electròniques i de programari. Els seus darrers treballs en format d’instal·lació interactiva reflecteixen els resultats de la seva recerca sobre les possibilitats del codi generatiu i la interacció com a mitjans provocadors d’emocions.

Artist Statement:

“Faig renou mentre la gent dorm”

Sota el nom de Pedro Trotz, la meva obra es defineix per una vehement exploració tecnològica i una resistència obstinada a les convencions establertes. Inspirat per la filosofia hacker, entenc l'aprenentatge com una font inesgotable d'inspiració i diversió, que ens impulsa a reflexionar sobre les múltiples possibilitats que tenim a l'abast.

La meva feina es caracteritza per la seva foscor, repetició i ritme, i es manifesta en performances sonovisuals, instal·lacions interactives multimèdia, així com en sons i creació gràfica en suports fixos. Faig servir el codi i el maquinari com a eines d'una recerca constant i apassionada sobre les possibilitats de l'electrònica i sobre com aquesta pot transformar la nostra percepció i les nostres experiències.

El meu procés creatiu està impulsat per la improvisació controlada i una mutació constant. Des de la rebel·lia —o potser despit— exploro estils i tècniques nodrits per la hibridació, la contradicció i el mestissatge, defugint la conformitat i el formulisme. Cerco la singularitat, un diàleg entre el caos i l'ordre, una dansa entre allò previsible i allò sorprenent, sempre a la recerca d'aquell moment efímer on emergeix quelcom genuïnament nou i emocionant.

EN: PEDRO TROTZ BIOGRAPHY

Summary Version:

Pedro Trotz is a Majorcan electronic artist and sound hacker, considered one of the pioneers of experimental and dance electronic music in the Balearic Islands.

His musical training began with Neil Manel Frau Cortés and Pau Frau Buron in the 1980s, and he later obtained a Multimedia Degree with Extraordinary Prize honours and completed a Master's degree in "Electroacoustic Composition and New Media" at Katarina Gurska. Active since the mid-1980s, he started with industrial and cut-up recordings that were very well received in the specialized circuit. In the 1990s, he participated in Hip-hop and club music projects, promoting key collectives and fanzines for the dissemination of electronic culture on the island. From 2000 onwards, he incorporated interactive visual elements and creative coding technology into his live performances. He has presented audiovisual works at festivals such as "ME_MMIX", "SON1V1S10", and "Function()", and in 2022 he participated in the "Ressó" exhibition alongside figures such as Llorenç Barber and Wolf Vostell. In 2024, he presented his audiovisual work "Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal" [Studies on Non-linear Feedback Loop] at Katarina Gurska. His current work focuses on interactive installations, generative software, and sonic and visual explorations inspired by chaos theory.

Full Version:

Pedro Trotz, an electronic artist and sound hacker, is considered a pioneer of experimental electronic music and dance music in the Balearic Islands.

His musical training began with Neil Manel Frau Cortés and Pau Frau Buron in the 1980s. He later obtained a Multimedia Degree with Extraordinary Prize honors, as well as a university degree in "Audio and Sound Reinforcement Systems," and subsequently completed a Master's degree in "Electroacoustic Composition and New Media" at Katarina Gurska. Furthermore, he has regularly complemented his training by taking numerous specialized courses ("Design of Interactive Spaces," SOMA, Berlin), as well as international workshops with artists of the stature of Alva Noto, Julien Bayle, and electronic instrument designers such as Stephan Schmidt and Rob Hordijk.

He made his first experimental electronic music recordings in the mid-1980s, with a style straddling industrial and cut-up, receiving very favorable reviews from the specialized press ("Syntorama", "Cloruro Sónico", and "Música y

Tecnología", among others]. His creative use of new technologies has led him to be classified as a musical electronics hacker ever since.

In the nineties, he collaborated on the recording of some of the first hits of the Mallorcan house scene, contributing to the dissemination of electronic music through the "Tecnofamilia" collective and later being part of the "Virus/Antivirus" collective and record label. He has released numerous tracks and remixes with members of this collective.

In the first decade of the 21st century, he composed the music for the short film "El Hambre" (2001), starring actress Antonia San Juan. As a member of other formations ("Cyberboys", "Roñatron", "Invaders"), he has received several awards, including a double nomination for the Balears Sona 2002 awards, the Ràdio Jove award for the most original formation of 1989, and the First Prize of Art Jove in 2002.

In 2006, percussionist Paco Vicedo included his electroacoustic composition "Gong2" on the CD "Pes forat des moix" published by Unió de Músics.

In 2007, he released a solo album, "Proyecto Humanoide," on the Pasatiempos label, in addition to some internationally renowned releases within the dance electronic music scene such as "Sóller," included by the prestigious techno DJ Adam Beyer on the "Fuse presents" compilation and which reached the international top 10 of specialized charts such as Beatport and Juno. During this period, he also performed live at major festivals and events specializing in electronic music such as "Isladencanta 2001", "Ping 2004 and 2005", "Centremàtic", "Pitch 2006 and 2007," "European Modular Event 2007" (Belgium), and the "SON1V1S10" cycle, among others.

In 2010, he began his journey in the world of sound-visual creation, participating in the "Muestra de Cine Experimental y Videoarte 2010", "Open Ends 2010", "Playlist Laboral Centro de Arte 2010", and the "Festival NT 2010".

In 2013, he organized the "European Electro-Music Event" in Mallorca, which featured, among others, the presence of the prestigious synthesizer designer Rob Hordijk, with whom he jointly created a series of educational videos about his modular system.

In 2014, he published "Mindmaps," graphic documents on sound creation with the Kyma/Pacarana environment, of which he was a user and disseminator. In the same year, he presented his work "Estudis sobre corbes de Lissajous" [Studies on Lissajous Curves] for modular synthesizer and laser light projection onto three-dimensional spaces at the ME_MMIX Festival, one of his first works in the field of multimedia electronic art. Also that year, he presented the

interactive work "Thereministic," created jointly with Luca Zerbinatti, within the framework of the School of Machines at the Urban Spree gallery in Berlin.

In 2019, he participated as a founding member of "Function()", the first digital and electronic art festival in Mallorca. He also collaborated with the artist Bel Fullana in the musical execution of the sound performance integrated into the piece "Club Miseria," which was presented at Casal Solleric (Palma).

In 2021, he collaborated with the visual artists Dalumen Lab at the "Festival Luze" (Ibiza) with a live performance inspired by his early electronic creations. In 2022, he participated, alongside artists such as Llorenç Barber and Wolf Vostell, in the "Ressó" exhibition on the history of sound art and experimental music curated by Jordi Alomar, with a sound-visual piece, a retrospective on his cassette work, and the live performance of "Estudis sobre corbes de Lissajous v2".

In 2023, he released the albums "Recopilatori 1986-1998" and "Psicopomp".

In 2023 and 2024, he participated in the Electroacoustic Encounters organized by the ACA Foundation in Búger. In 2024, he presented his work "Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal" (Studies on Non-linear Feedback Loop) at the Katarina Gurska Higher Center in Madrid.

Currently, he has returned to a more experimental attitude focused, this time, not only on sound creation, but also on forms of electronic and software visual expression. His latest works in interactive installation format reflect the results of his research on the possibilities of generative code and interaction as emotion-provoking means.

Artist Statement:

"I make noise while people sleep"

Under the name Pedro Trotz, my work is defined by a vehement technological exploration and a stubborn resistance to established conventions. Inspired by hacker philosophy, I understand learning as an inexhaustible source of inspiration and fun, which drives us to reflect on the multiple possibilities available to us.

My work is characterized by its darkness, repetition, and rhythm, and manifests in audiovisual performances, interactive multimedia installations, as well as in sounds and graphic creation on fixed media. I use code and hardware as tools for a constant and passionate research into the possibilities of electronics and how it can transform our perception and our experiences.

My creative process is driven by controlled improvisation and constant mutation. From rebellion –or perhaps spite– I explore styles and techniques nourished by hybridization, contradiction, and crossbreeding, shunning conformity and formalism. I seek singularity, a dialogue between chaos and order, a dance between the predictable and the surprising, always in search of that ephemeral moment where something genuinely new and exciting emerges.

ES: BIOGRAFÍA PEDRO TROTZ

Versión resumida:

Pedro Trotz es un artista electrónico y hacker sonoro mallorquín, considerado uno de los pioneros de la música electrónica experimental y de baile en las Islas Baleares.

Su formación musical comenzó con Neil Manel Frau Cortés y Pau Frau Buron en los 80 y después obtuvo el Grado en Multimedia con calificación de Premio Extraordinario y cursó el Máster en "Composición Electroacústica y Nuevos Medios" en Katarina Gurska. Activo desde mediados de los años 80, comenzó con grabaciones de corte industrial y cut-up que tuvieron muy buena acogida en el circuito especializado. En los 90 participó en proyectos de Hip-hop y música de club, impulsando colectivos y fanzines clave para la difusión de la cultura electrónica en la isla. A partir del 2000 incorporó elementos visuales interactivos y tecnología de código creativo a sus directos. Ha presentado obras sonovisuales en festivales como "ME_MMIX", "SON1V1S10" o "Function()", y en 2022 participó en la exposición "Ressó" junto a figuras como Llorenç Barber y Wolf Vostell. En 2024 presentó en Katarina Gurska su obra sonovisual "Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal". Su trabajo actual se centra en instalaciones interactivas, software generativo y exploraciones sonoras y visuales inspiradas en la teoría del caos.

Versión completa:

Pedro Trotz, artista electrónico y hacker sonoro, es considerado un pionero en las Islas Baleares de la música electrónica experimental y de la música de baile.

Su formación musical comenzó con Neil Manel Frau Cortés y Pau Frau Buron en los 80 y después obtuvo el Grado en Multimedia con calificación de Premio Extraordinario, además del título universitario en "Sistemas de Audio y Sonorización", y cursó posteriormente el Máster en "Composición Electroacústica y Nuevos Medios" en Katarina Gurska. Además, ha complementado regularmente su formación con la realización de numerosos cursos especializados ("Design of Interactive Spaces", SOMA, Berlín), así como talleres internacionales con artistas de la talla de Alva Noto, Julien Bayle y diseñadores de instrumentos electrónicos como Stephan Schmidt y Rob Hordijk.

Realizó sus primeras grabaciones de música electrónica experimental a mediados de los años ochenta, con un estilo a caballo entre el industrial y el cut-up, recibiendo críticas muy favorables por parte de la prensa especializada

[“Syntorama”, “Cloruro Sónico” y “Música y Tecnología”, entre otros]. Su uso creativo de las nuevas tecnologías ha hecho que desde entonces haya sido clasificado como un hacker de la electrónica musical.

Ya en los noventa, colaboró en la grabación de algunos de los primeros éxitos de la escena house mallorquina, contribuyendo a la difusión de la música electrónica desde el colectivo "Tecnofamilia" y formando parte posteriormente del colectivo y sello discográfico "Virus/Antivirus". Ha publicado numerosos temas y remezclas con miembros de este colectivo.

En la primera década del siglo XXI, compuso la música del cortometraje “El Hambre” (2001), protagonizado por la actriz Antonia San Juan. Como miembro de otras formaciones ("Cyberboys", "Roñatron", "Invaders") ha recibido varios premios, entre los que destacan la doble nominación a los premios Balears Sona 2002, el de Ràdio Jove como formación más original del año 1989 y el Primer Premio Art Jove del año 2002.

En el año 2006, el percusionista Paco Vicedo incluyó su composición electroacústica “Gong2” en el CD “Pes forat des moix” publicado por Unió de Músics.

En el año 2007 publicó un álbum en solitario, “Proyecto Humanoide”, en el sello Pasatiempos, además de algunas referencias de renombre internacional dentro del ámbito de la escena de música electrónica de baile como “Sóller”, incluida por el prestigioso DJ de techno Adam Beyer en el recopilatorio “Fuse presents” y que llegó al top10 internacional de listas especializadas como Beatport y Juno. Durante esta etapa, también actuó en directo en los principales festivales y eventos especializados en música electrónica como "Isladencanta 2001", "Ping 2004 y 2005", "Centremàtic", "Pitch 2006 y 2007", "European Modular Event 2007" (Bélgica) y el ciclo "SON1V1S10", entre otros.

En 2010 inició su trayectoria en el mundo de la creación sonoro-visual, participando en la "Muestra de Cine Experimental y Videoarte 2010", "Open Ends 2010", "Playlist Laboral Centro de Arte 2010" y en el "Festival NT 2010".

En el año 2013 organizó en Mallorca el encuentro “European Electro-Music Event”, que contó, entre otros, con la presencia del prestigioso diseñador de sintetizadores Rob Hordijk con quien realizó conjuntamente una serie de vídeos formativos sobre su sistema modular.

En 2014 publicó “Mindmaps”, unos documentos gráficos sobre creación sonora con el entorno Kyma/Pacarana, del cual fue usuario y divulgador. El mismo año presentó en el Festival ME_MMIX su obra “Estudis sobre corbes de Lissajous” para sintetizador modular y proyección de luz láser sobre espacios

tridimensionales, una de sus primeras obras en el campo del arte electrónico multimedia. También aquel año presentó la obra interactiva "Thereministic", creada conjuntamente con Luca Zerbinatti, en el marco de la School of Machines en la sala Urban Spree de Berlín.

En 2019 participó como miembro fundador del "Function()", el primer festival de arte digital y electrónico de Mallorca. También colaboró con la artista Bel Fullana en la ejecución musical de la performance sonora integrada en la pieza "Club Miseria", que se presentó en el Casal Solleric (Palma).

En 2021 colaboró con los artistas visuales Dalumen Lab en el "Festival Luze" (Ibiza) con una performance en directo inspirada en sus primeras creaciones electrónicas.

En 2022 participó, junto con artistas como Llorenç Barber o Wolf Vostell, en la exposición "Ressó" sobre la historia del arte sonoro y la música experimental comisariada por Jordi Alomar, con una pieza sonovisual, una retrospectiva sobre su obra en casete y la performance en directo de "Estudis sobre corbes de Lissajous v2".

En el año 2023 ha publicado los álbumes "Recopilatori 1986-1998" y "Psicopomp".

En los años 2023 y 2024 participó en los Encuentros Electroacústicos organizados por la Fundación ACA en Búger. En 2024 presentó su obra "Estudios sobre lazo de realimentación no-lineal" en el Centre Superior Katarina Gurska de Madrid.

Actualmente, ha vuelto a una actitud más experimental centrada, esta vez, no solo en la creación sonora, sino también en formas de expresión visuales electrónicas y de software. Sus últimos trabajos en formato de instalación interactiva reflejan los resultados de su investigación sobre las posibilidades del código generativo y la interacción como medios provocadores de emociones.

Declaración del Artista:

“Hago ruido mientras la gente duerme”

Bajo el nombre de Pedro Trotz, mi obra se define por una vehemente exploración tecnológica y una resistencia obstinada a las convenciones establecidas. Inspirado por la filosofía hacker, entiendo el aprendizaje como una fuente inagotable de inspiración y diversión, que nos impulsa a reflexionar sobre las múltiples posibilidades que tenemos al alcance.

Mi trabajo se caracteriza por su oscuridad, repetición y ritmo, y se manifiesta en performances sonovisuales, instalaciones interactivas multimedia, así como en sonidos y creación gráfica en soportes fijos. Utilizo el código y el hardware como herramientas de una investigación constante y apasionada sobre las posibilidades de la electrónica y sobre cómo esta puede transformar nuestra percepción y nuestras experiencias.

Mi proceso creativo está impulsado por la improvisación controlada y una mutación constante. Desde la rebeldía —o quizás despecho— exploro estilos y técnicas nutridos por la hibridación, la contradicción y el mestizaje, rehuyendo la conformidad y el formulismo. Busco la singularidad, un diálogo entre el caos y el orden, una danza entre lo previsible y lo sorprendente, siempre en busca de aquel momento efímero donde emerge algo genuinamente nuevo y emocionante.

