

Currículum Vitae

Nombre: **Pablo Rubio Vargas**

Estudios generales y artísticos realizados

- **Estancia Posdoctoral UNAM.** 2022-23.
- **Estancia Posdoctoral CONACYT.** Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la UNAM, unidad Morelia. 2020-2021.
- **Doctorado en Composición Algorítmica.** Universidad de California, Santa Cruz del 2013-2019. Tutor David Dunn.
- **Maestría en Bellas Artes con énfasis en Composición, Improvisación y Tecnología.** Universidad de California, Irvine del 2011 al 2013. Tutor Christopher Dobrian.
- **Licenciatura en música, línea terminal en Composición.** Universidad Autónoma de Querétaro.
- **Clases particulares de dirección orquestal** con el Maestro Stephen Tucker. UCI 2012-2013.
- **Curso de Composición** en el CENART con el Maestro Juan Trigos. CDMX 2009 .
- **Curso de dirección coral.** Instituto *Voce in tempore-Ollin Yoliztli*, 2006-2007.
- **Curso introductorio a Max/MSP** con el Maestro Manuel Ramos Negrete. Querétaro 2005.
- **Curso de escritura y técnica para flauta**, impartido por Wilfrido Terrazas. Querétaro 2005
- **Curso de escritura y técnica para guitarra**, impartido por Pablo Gómez. Querétaro 2005.
- **Clases/talleres de composición con renombrados compositores:** David Dunn, Brian Ferneyhough, Ignacio Baca, Kaija Saariaho, João Pedro Oliveira, Alejandro Viñao, Mauricio Beltrán, Ricardo Zohn-Muldoon, Nicole Mitchell, Michael Dessen, David Jones, Hi Kyung Kim, Kojiro Umezaki y Larry Polanksy, entre otros.

Actividades profesionales y artísticas realizadas:

- *Ni tan dispar para* orquesta de cámara y clavecín. Estreno OCBA, 18 de mayo 2023. Sala M. Ponce Palacio de Bellas Artes. CDMX.
- Obra instalación multimedia inmersiva *Cointzio-Saladita*. Metafest Aguascalientes, 01 de Abril de 2022.
- Estreno de su obra *Dat-Req* en el festival Visiones Sonoras, 22 de septiembre de 2021.
- Estreno de su obra Orquestal *Apariciones*, por la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro 22 de marzo del 2019, dirigida por Ludwig Carrasco.
- Seleccionado por el programa IBERMÚSICAS para crear instrumentos con implementación robotica/arduino, (Morelia 2018).
- Seleccionado bajo el colectivo *Et Al* en el programa ENARTES_17 del FONCA, IX Encuentro de las Artes, (CDMX diciembre 2017).
- Joven Creador, FONCA 2017-18.
- Joven Creador, FONCA 2014-15.
- Finalista en el *Concurso de Artes Electrónicas y Video Transitio_MX 04* (CDMX. 2011).
- Mercedor del *Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico* Estatal de Querétaro (2011).
- Seleccionado en dos ocasiones por el Centro Mexicano de la Música y Artes Sonoras (CMMAS), bajo el Programa de Fortalecimiento para Jóvenes compositores en el Área de Música Electroacústica "*Prácticas de Vuelo*". (Morelia 2008 y 2010).
- Mercedor en dos ocasiones al *Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico* Estatal de Aguascalientes (2006 y 2008).
- Finalista en el *III Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán*. (Morelia 2007).
- Seleccionado a participar en el Taller de Escritura Contemporánea para cuarteto de cuerdas, impartido por el cuarteto *Arditti*. (CDMX 2007).

Curaduría y promoción artística:

- Co-coordinador entre el Festival de Música de Morelia, Bernal Jimenez 2019 y el ensamble Taiwanes *Little*

- *Giant Chinese Chamber Orchestra*, gestando distintas presentaciones y estrenos de compositores mexicanos.
- Administrador del Festival INTERCICLOS, Festival Internacional de Música Nueva en Querétaro 2019-2021.
- Receptor del programa Apoyos Especiales del FONCA para financiar parcialmente al ensamble taiwanés *Little Giant Chinese Chamber Orchestra*, para desarrollar diferentes actividades en México durante 2018 en las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y Morelia.
- UC Mexus-CONACYT “*Collaborative Research Grant*”. Funge como coordinador de la cooperación entre el departamento de música de UCSC y el IIMAS de la UNAM para desarrollar el proyecto *Robotic Hearing, Enhancement of Human Aural Location* 2017-2018.
- Beca “*Summer fellowship from the Arts Division Dean*”, septiembre 2017.
- UC-Mexus “*Small Grants*” 2017. Beca para apoyar al desarrollo del taller de Música Algorítmica en el CEART, ciudad de Querétaro.
- Promotor educativo que se enfoca en desarrollar y explorar la microtonalidad encontrada en música mexicana, en este primer acercamiento se enfoca en música tradicional Oaxaqueña que combina esfuerzos de las instituciones SENDEROS, CIS, y el consulado Mexicano en San José California (2016).

Talleres y conferencias impartidas:

- Conferencia Virtual Cumulus Guayaquil— Paisajismo sonoro improvisación guiada. Espacio-sonido como elemento musical a explorar. Universidad de las Artes de Guayaquil, Guayaquil, 11 de noviembre de 2021.
- Conferencia— Sonido-espacio como elemento musical. UNAM, campus Morelia. Agosto 2021.
- Taller, Música digital como herramienta compositiva-colaborativa. Secretaría de Cultura del Edo. de Querétaro mayo de 2020.
- Conferencia “*Mexican Identity interaction between Composers and Immigrant Community.*” Stanford University (2017).
- Taller de Música Algorítmica CEART Querétaro, junio 2017.
- Taller (workshop) Introducción al Sonido Digital festival ex-Nihilo 2015, Guanajuato, Guanajuato.
- Conferencia sobre procesos compositivos y uso de granulación UAQ. Querétaro 2015.
- Conferencia-concierto Punto Ciego. *Into*, para bajo eléctrico y sistema cuadrafónico. Aguascalientes 2012.
- Conferencia “Procesos creativos con el uso de multimedia”. ITESM, Querétaro 2012.

Experiencia laboral docente:

- Diversas materias abordan el fenómeno de la música desde el análisis creativo - ITESM 2019-2022.
- Materia *Acústica y música del siglo XX. Taller de composición*. Conservatorio J. Guadalupe Velázquez. Septiembre 2017.
- Diversas materias como lo son *Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Música, Contrapunto, Armonía Moderna, Analisis del siglo XX, etc.* Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2018.
- Materia *Música en vivo*. Universidad Anáhuac campus Querétaro. Agosto 2017
- Materia “*Game Experience*” [Diseño de videojuegos], Universidad de California, Santa Cruz (2017).
- Materia “*Community-Engaged Research Practicum*” [Investigación y Práctica de investigación de crisis de vivienda en la Comunidad de Santa Cruz, California]. Universidad de California, Santa Cruz (2017).
- Titular asistente de sociología con temas relacionados en arte digital y comunidad (2016-17).
- Titular del laboratorio de materias de electroacústica, Universidad de California, Santa Cruz (2013-16).
- Asistente del director de orquesta en la Universidad de California, Irvine (2012-2013).
- Director de conjuntos corales y coro infantil, Casa de la Cultura Querétaro (2006-2011).

Su obra ha sido presentada en distintos festivales y foros destacando los siguiente:

- Visiones Sonoras 2021. Obra *Dat-Req* para guzheng, procesamiento
- La bola, encuentro de música y artes. Festival Online, Marzo 2021.
- Festival Interciclos 2019.
- Pacific Rim Festival. Nueva York, octubre 2017. Obra: *Transnaturalizaciones*, para ensamble mixto.
- Darmstadt, Alemania (Summer Course 2014). Obra *Choya/Chca’a* para cello y electrónica.
- Festival *April in Santa Cruz*. Santa Cruz, (California 2016). Obra: *Duo para clarinete bajo y trombón*. Ejecución por sfSound.
- Festival *WhiteNoise.Fest* (CDMX. 2014). Obra: *Feriazó*, para sistema octofónico.
- Concierto de tesis de maestría *Spectral Resonances of the Earth*, (Irvine, California 2013). Obra: *Kiuya Xaa*. Orquesta de la Universidad de California Irvine. Dirección Pablo Rubio Vargas.
- *Foro de Música Nueva Manuel Enriquez* (CDMX 2012). Obra: *20 Segundos*, para flauta y cello. Ejecución Eighth Blackbird Ensemble.

- CSUF 11th Annual New Music Festival (Fullerton 2012). Obra: *Amontonados* (video).
- Concierto de flauta, (Gotemburgo Suecia 2011). Obra: Naándin, para flautas y video. Ejecución Wilfrido Terrazas.
- Foro de Música Nueva Manuel Enríquez (CDMX 2010). Obra: En lo profundo para dúo de pianos de cola y electrónica. Mauricio Nader y Rodolfo Ritter.
- Festival Internacional Cervantino (Guanajuato 2009). Obra: Laberinto de soledad para flautas de pico y cinta. Ejecución por Horacio Franco.
- Festival Visiones Sonoras (Morelia 2009). Obra: Laberinto de soledad.
- Centro Nacional de las Artes Sala Blas Galindo (CDMX 2009). Obra: En la nada, para ensamble. Dirección Juan Trigos.
- Curso de verano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (2008). Obra Hruudu, para guitarra y live-electronics. Ejecución Fabián Sánchez.
- Encuentro Nacional e Internacional de Guitarra Querétaro (2009). Obra: Hruudu.
- Festival de Música Contemporánea en Nuevo León (2007 y 2009). Obras: Amontonados y Born Nebulosas in bloom (sistema cuadrafónico). Festival Transito (CDMX 2009).
- Su música ha sido presentada en México, Alemania, Chile, Perú, Suecia, Taiwán y Estados Unidos.

Becas y diversas distinciones:

- Arts Division Summer Fellowship [Beca de la División de Artes para el verano]. Beca dedicada al apoyo y desarrollo a la investigación de tesis del doctorado (2018).
- Beca “*UCI Music Department Fellowship*” para realizar estudios de Maestría UC, Irvine 2011.
- Beca *fundación DRT*. Recursos económicos complementarios que otorgó dicha fundación para facilitar los estudios de maestría, Querétaro 2011.
- Beca municipal de Querétaro debido a los altos estándares académicos Querétaro 2006.

Publicaciones:

- *Paisajismo sonoro, improvisación guiada. Espacio-sonido como elemento musical exploratorio*. Cumulus Universidad de las Artes. Virtual Conference “Arts imagining communities to come” 2021. Under contract.
- *Cultura telemática, nuevo formato de concierto y bienes de consumo digital-cultural*. ITESM, 2021. Retos y oportunidades de la educación digital: transformación académica ante la crisis sanitaria de la COVID-19 en México, Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey, 2021. ASIN: B09NMRQ7GK
- *Transforming space and time, a compositional method by Pablo Rubio-Vargas using digital tools to remodel acoustic and spatial features into a musical interpretation*. UC, Santa Cruz, 2019. UC Santa Cruz Electronic Theses and Dissertations. Link <https://escholarship.org/uc/item/8c88q18d>. (2019)
- *Spectral Resonances of the Earth: Series of Compositions for String Instruments*. Tesis de la Maestría. Contextualiza la implementación de tecnología y diversos métodos de composición (2013)
- DVD. Horacio Franco en concierto. Obras para flautas de pico y electrónica, *Prácticas de Vuelo* Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, (2009).

Áreas de interés y especialidad:

- Teoría musical
- Conjuntos instrumentales
- Tecnología musical.
- Codificación-decodificación en sistemas inmersivos multicanal.
- Programación de audio (PureData, Max, Processing, SuperCollider).
- Orquestación.
- Estudios Culturales.
- Fenómeno perceptivo de la identidad social por medio del sonido.
- Teoría musical.
- Robotic hearing.
- Real-time audio síntesis y procesamiento.
- Eco-Art.