

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

Andres Doñate. Alex Mendizabal. Bruce McClure. Xabier Erkizia. Juanjo Aranguren.

11.06.2020
30.07.2020

Dejar una marca. Una señal. Bordar en la ropa las iniciales. Herir por corte. Marcar un lugar. Señalar algo para que se conozca. Apuntar brevemente. Un signo. Una señal.

El sonido como materia. El sonido como único papel. El sonido como plano de un lugar. El sonido como el registro de una persona, de una época, de una ciudad. Cuando Pauline Oliveros nos dijo que una no escucha un sonido, sino el lugar dónde suena, el momento cuando suena, con quién suena... se entiende que la materia no cuelga en la pared, no espera a que llegues para ser nombrada; te necesita, sí, pero quizás no como una cree. Estas obras tienen esa particularidad: compuestas por sonido que se reescribe cuando se escucha. La escritura del sonar, la letra del sonido, la nota, la marca sobre el papel, el signo que oculta un idioma para el que escribe, o para el que lee. Quizás "los escuchadores" profesionales puedan elaborar un relato solo de los sonidos que quedaron al margen y que unen las orillas con sonidos, soportes fílmicos sonoros, papeles sueltos, letras sueltas, signos...

Esta exposición presenta la investigación y resultados del proyecto ARR EDIZIOAK (Audiolab + ELSA Records), e intenta ser una nota al margen en las exposiciones dedicadas al sonido o a lo sonoro, reuniendo una serie de obras para reflexionar sobre el sonido como soporte. Agrupa a los artistas Andres Doñate, Alex Mendizabal, Bruce McClure, Xabier Erkizia y Juanjo Aranguren que escriben sonido, y se conectan en el territorio actual a través de sus trabajos y antecedentes comunes. En el entorno inmediato no vemos la cohesión o consistencia que el tiempo da sobre los grupos que han servido de referencia a los artistas expuestos, pero presuponemos que fue la amistad que hoy les une el primer hilo de costura.

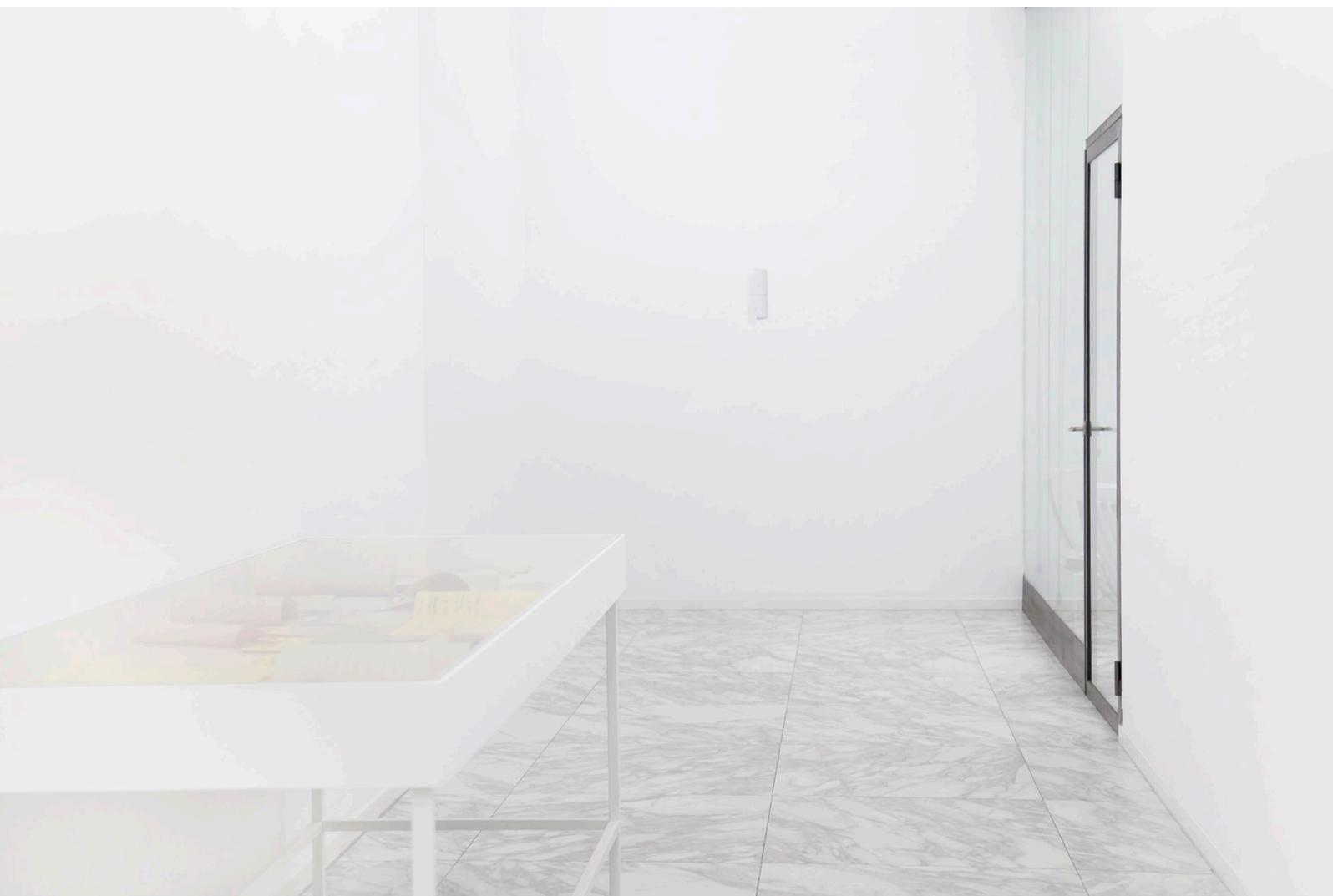
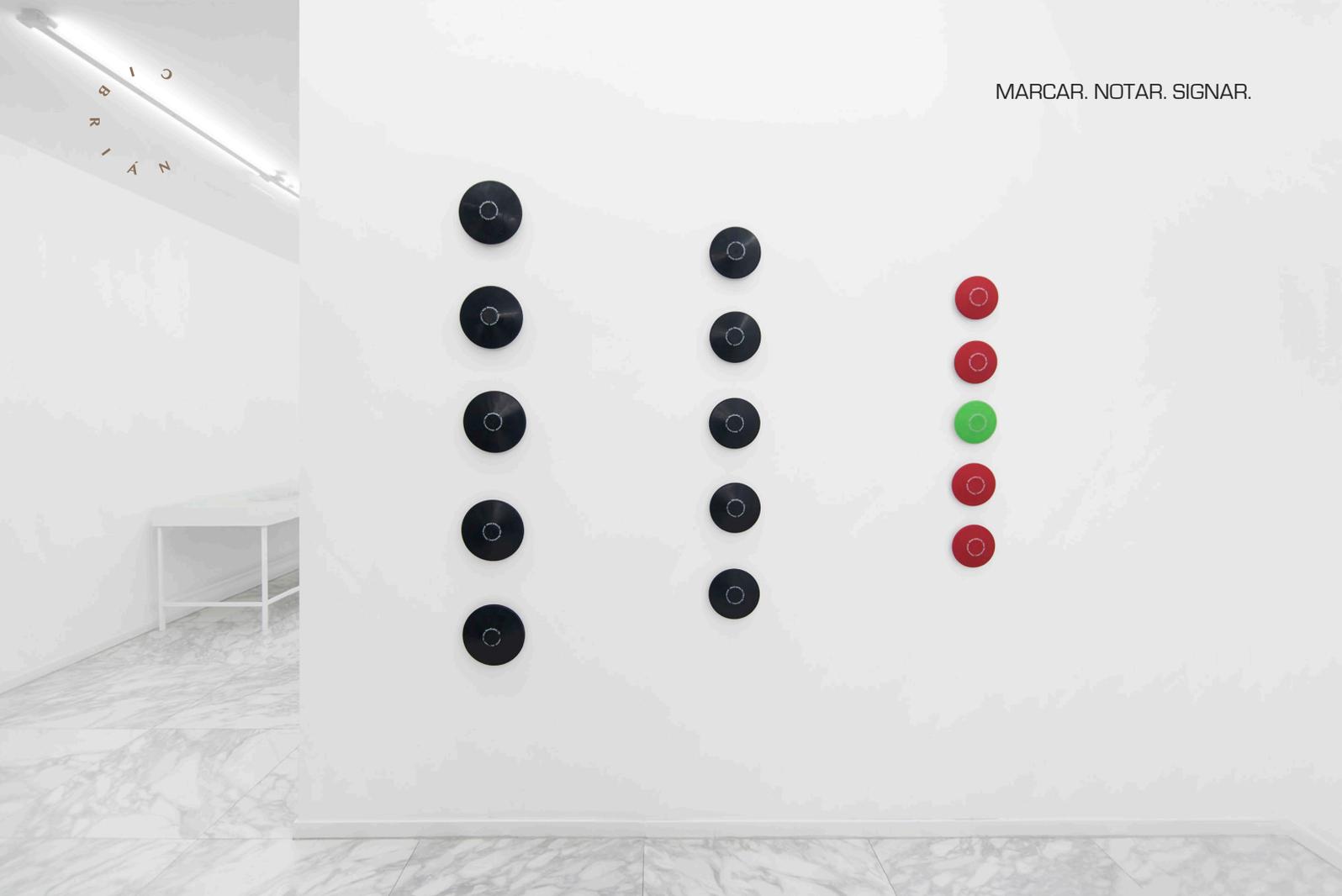
El arte sonoro es interdisciplinar por naturaleza, y su materialización puede ser a través de infinidad de aplicaciones que basculan entre las musicales (musique concrete, electroacustica, electrónica, noise, ambient...) y las a priori entendidas como artes convencionales (escultura, video-art, cine...). Relatar aquí y ahora su historia no resulta pertinente, pero merece recordar brevemente su aún relativamente reciente genealogía, desde John Cage y el movimiento Fluxus, pasando por Christian Marclay y el turntablismo, Max Neuhaus y la escultura en espacio público, Pauline Oliveros y la escucha profunda, ya mencionada, o Luca Ferrari y el radio arte, por mencionar unos pocos referentes que sirvan para mostrar la pluralidad creativa que se esconde tras la etiqueta Sound-Art.

Todas las plataformas que hemos tenido la sensibilidad de dar emisión a sonidos parecidos a ruidos, pero ordenados, marcados, notados, signados por el idioma del registro de cada artista, que al fin y al cabo es una forma de indicar un lugar y un espacio, entendemos que existen tantas escrituras como signos y personas. Esto es solo un comienzo, donde se reúnen las obras de Andres Doñate, Alex Mendizabal, Bruce McClure, Xabier Erkizia y Juanjo Aranguren.

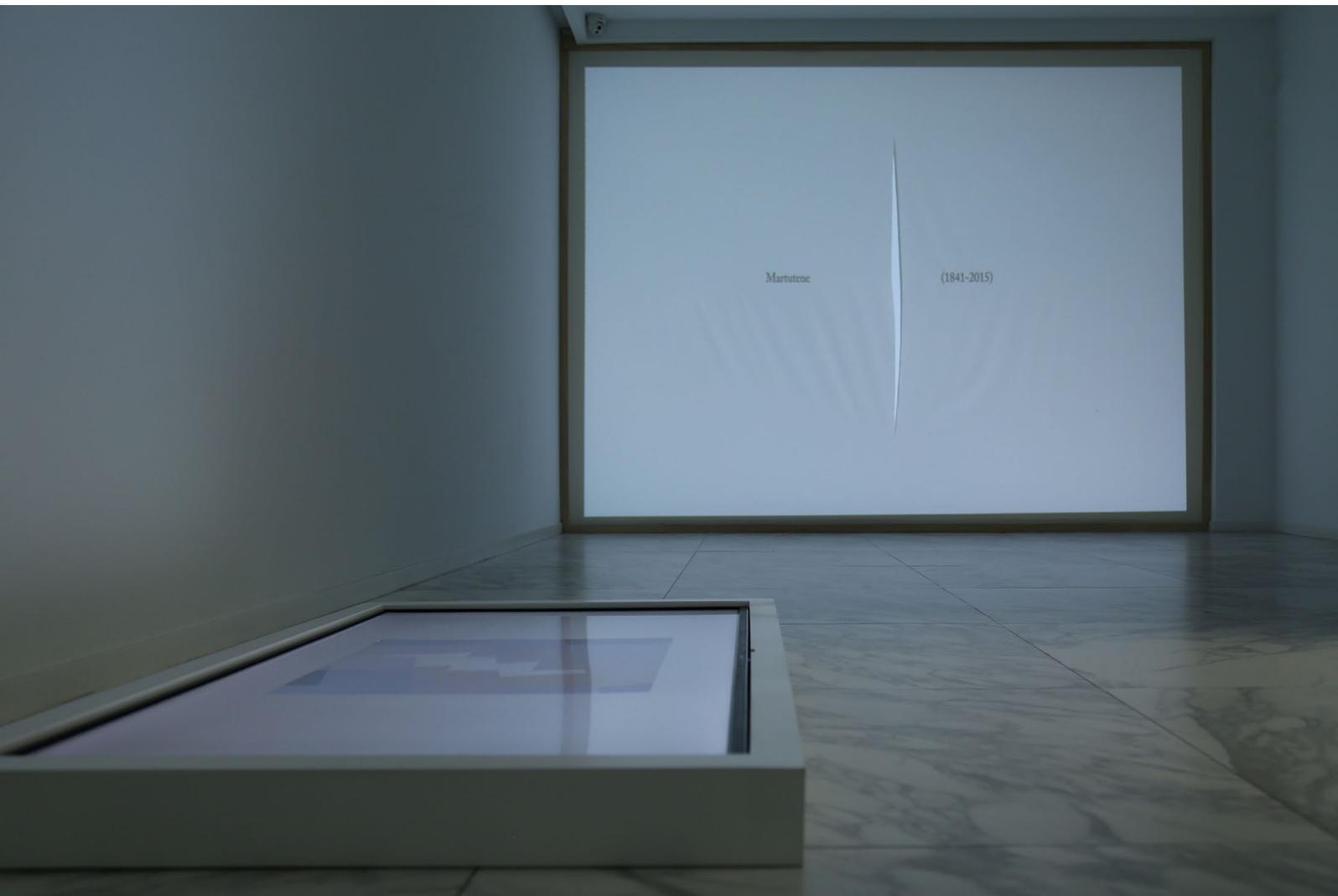
Tamara García

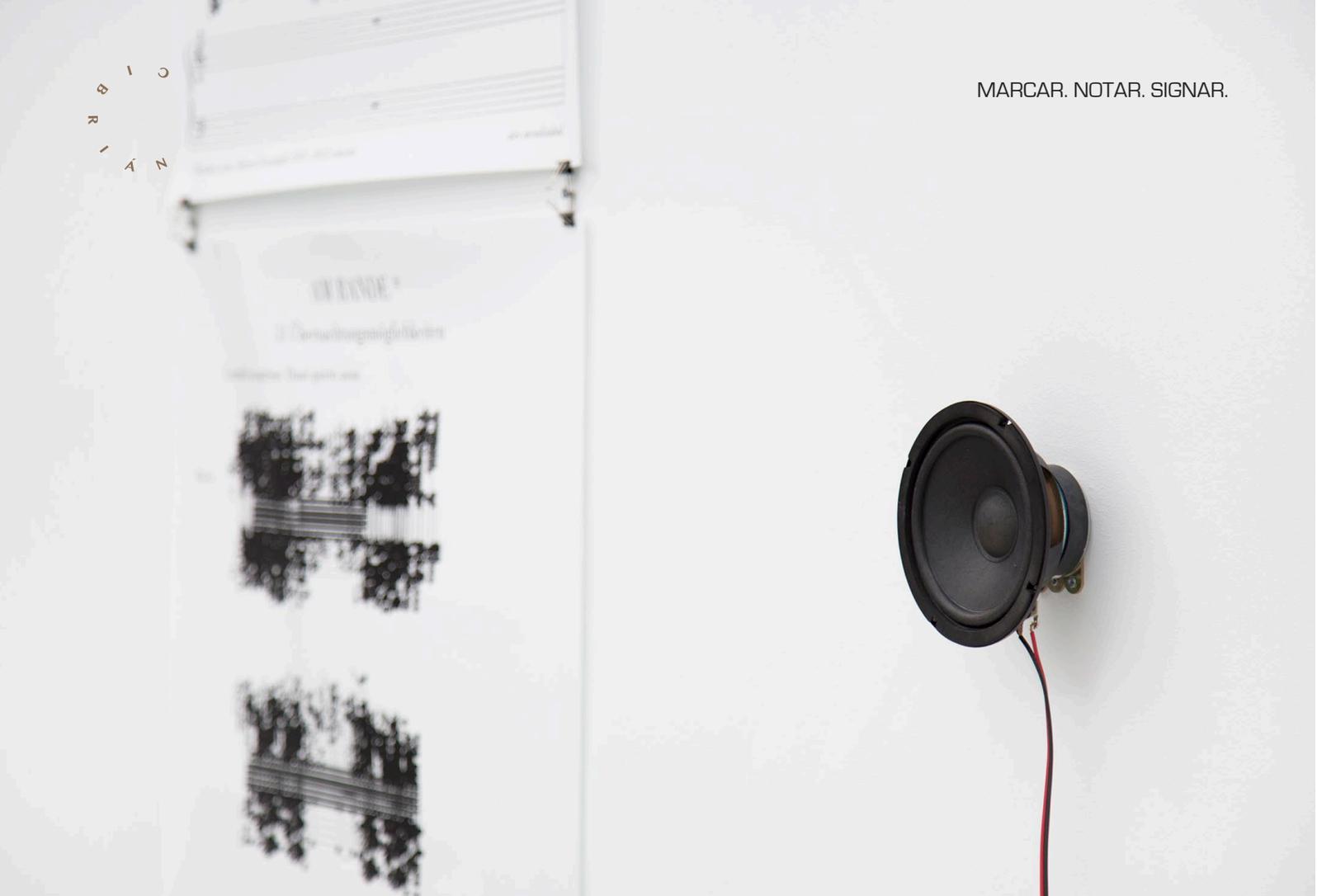

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

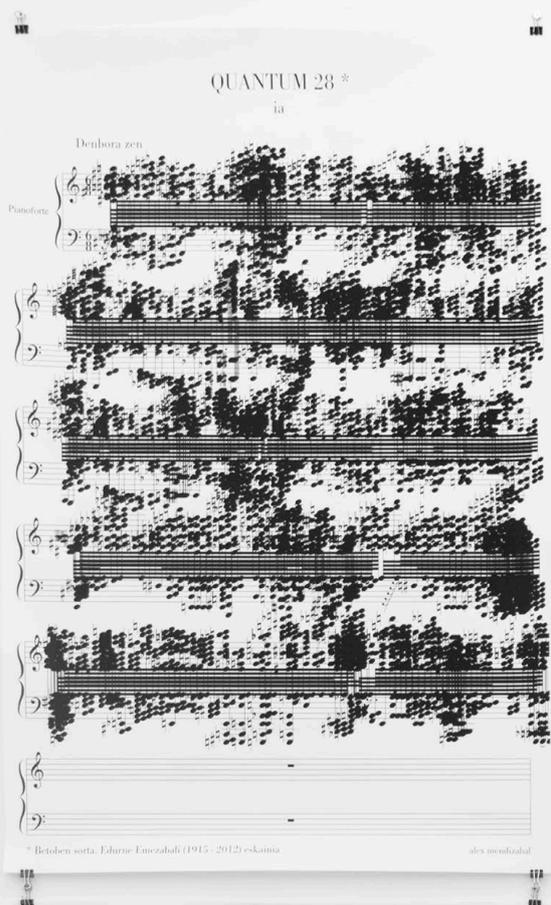

ALEX MENDIZABAL

Desde niño, compuso partituras para conjuntos, orquestas, solistas, intérpretes de piedra y papel, coros, etc.

En 1996, dejó de escribir y desde entonces se dedica a construir y tocar sus propios instrumentos. Entre sus obras más destacadas se incluyen las siguientes: Interposed Counterpoints, Dagherrosounds, conciertos bajo el agua, Servicio Ahorro de Tiempo (toda la música clásica en 1 minuto), micro músicas, Imitation Project, Blind Cinema, instalaciones sonoras, cine mudo silenciado, Fraudulent and Freudulent cinema, Music Upsidedown, etc. Es creador de varios grupos como Curva Chiusa, Monnezza Sonora, Zine Animau, Convention, Marching Band, Senior Orchestra, Dissociazioni Unite AR. Ha creado más de una docena de operetas [óperas cortas].

Ha tocado en todo tipo de lugares, así como en festivales, museos y espacios de diversos países : Serralves, Portugal; la Bial de Música y 25FPS, Croacia; Visitazioni, M.A.C.RO. y la Biennale Venezia, Italia; Pèpète Lumière, Nantes, Bayona, Francia; Anthology Film Archive, San Francisco Cinemateque y Whitney Museum, Estados Unidos; La Casa Encendida, Museo Reina Sofía y MACBA, España; Gante, Bélgica; el Festival de Cine de Rotterdam, Países Bajos; Ertz, Tabakalera y Larraskito, País Vasco, Cafe Otto, Reino Unido; entre otros.

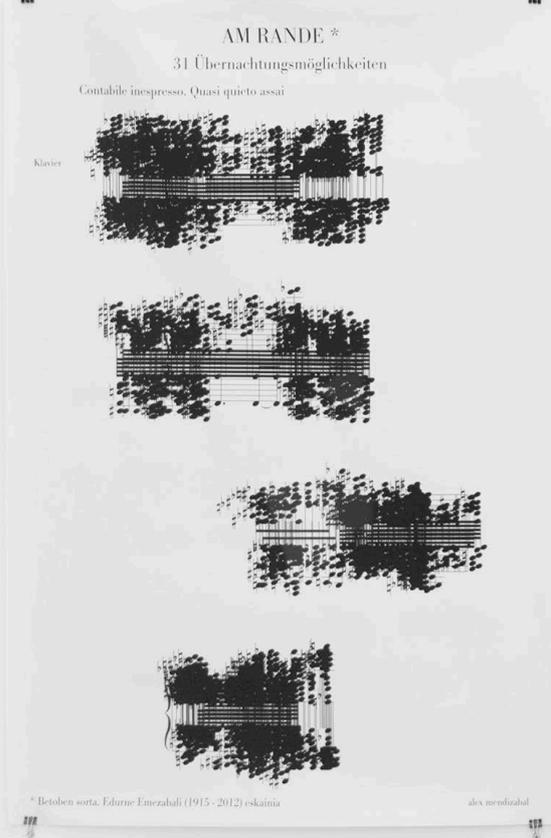
Betoben, a Matilde Emezabal

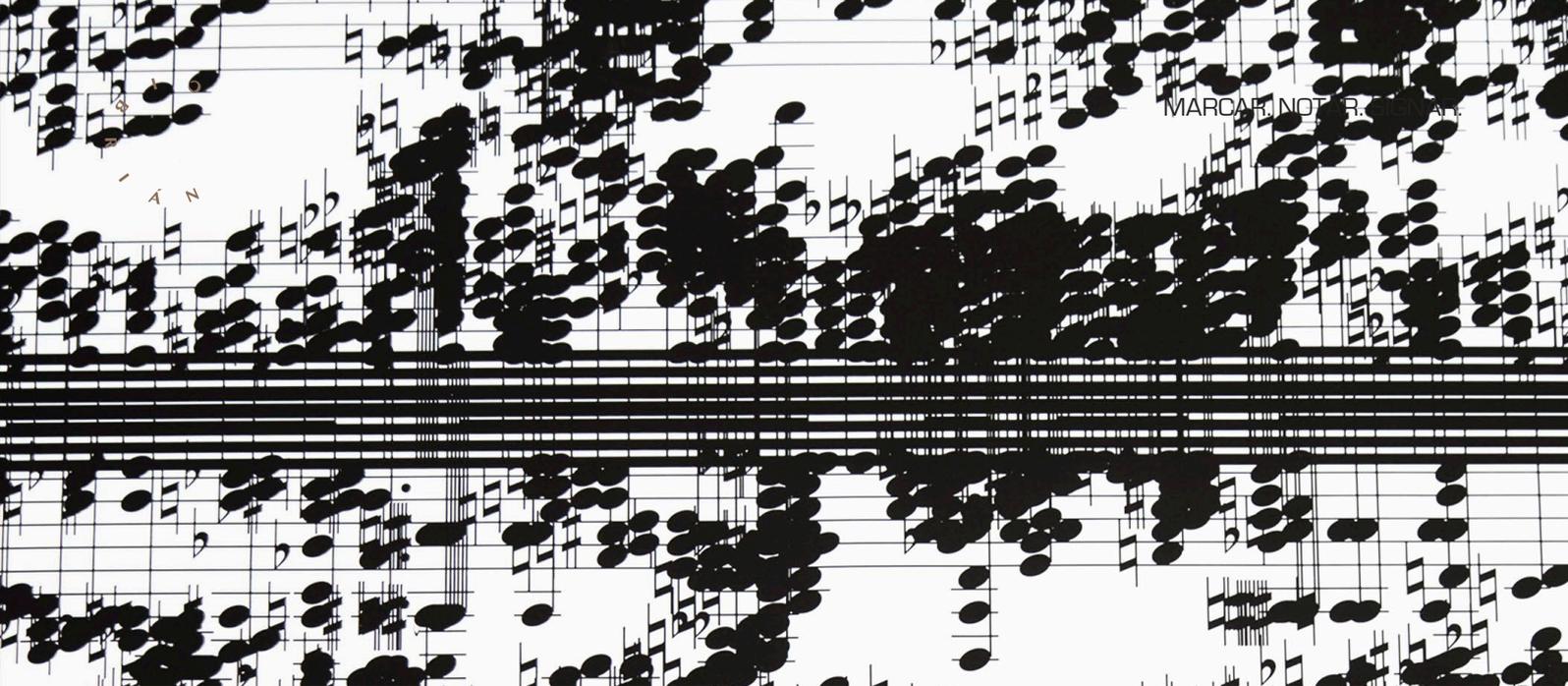
2020

Impresión de partituras originales, dos pistas de Audio (38" y 40")

Pieza única

Dimensiones variables

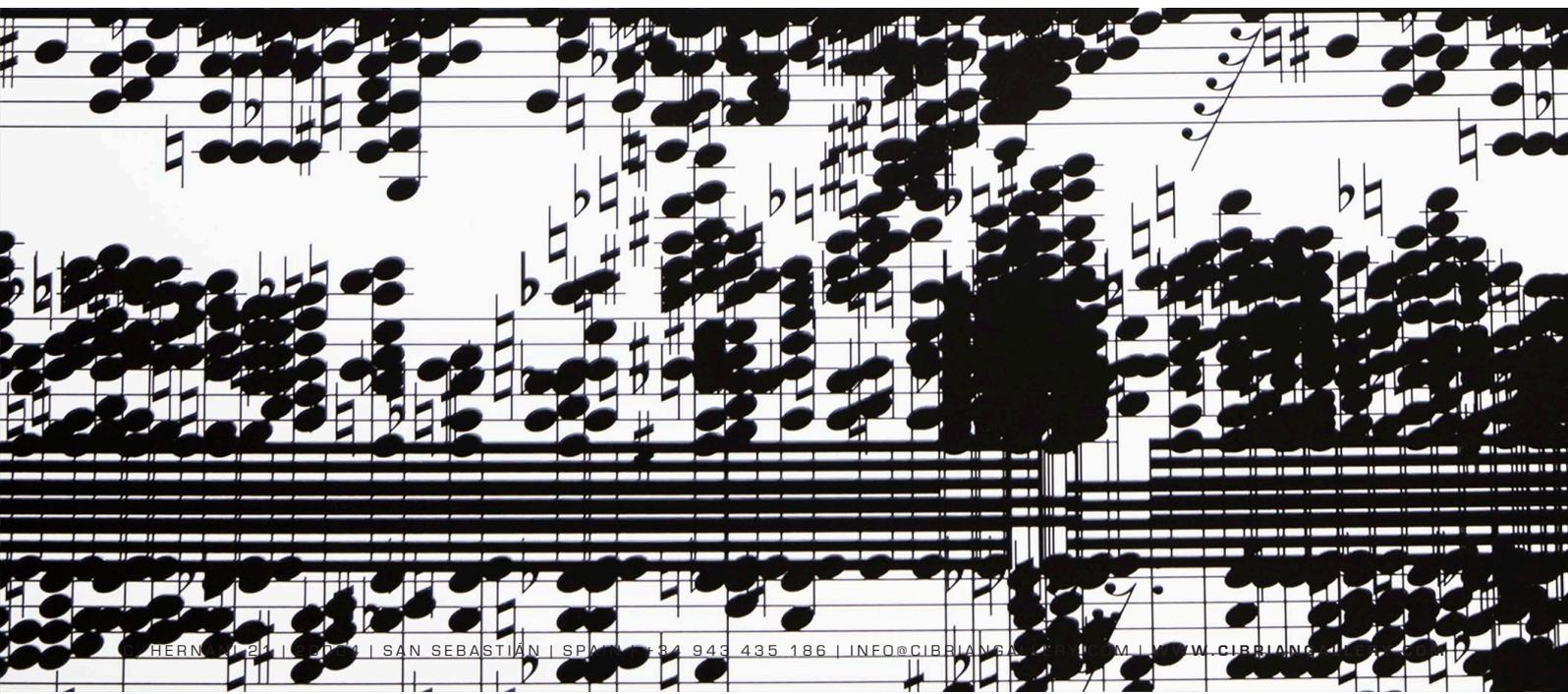

Durante el invierno 2020, Ludwig van solía venir a visitarme.
De chaval, Matilde me puso un alias y así me llama todavía Eulogio.

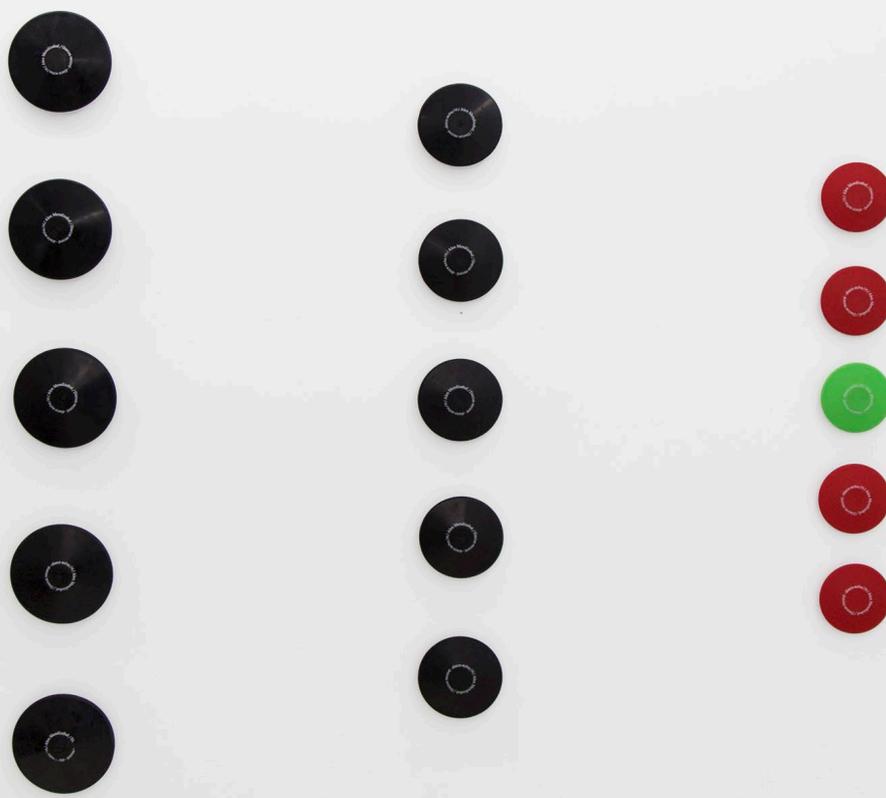
Esta obra es resultado de un proceso que Alex Mendizabal inició hace muchos años, en el que jugaba a acumular hasta el colapso la obra sinfónica de Mozart. Troceando y superponiendo un compás sobre otro, este ejercicio extremo acaba convirtiendo la música en puro sonido abstracto.

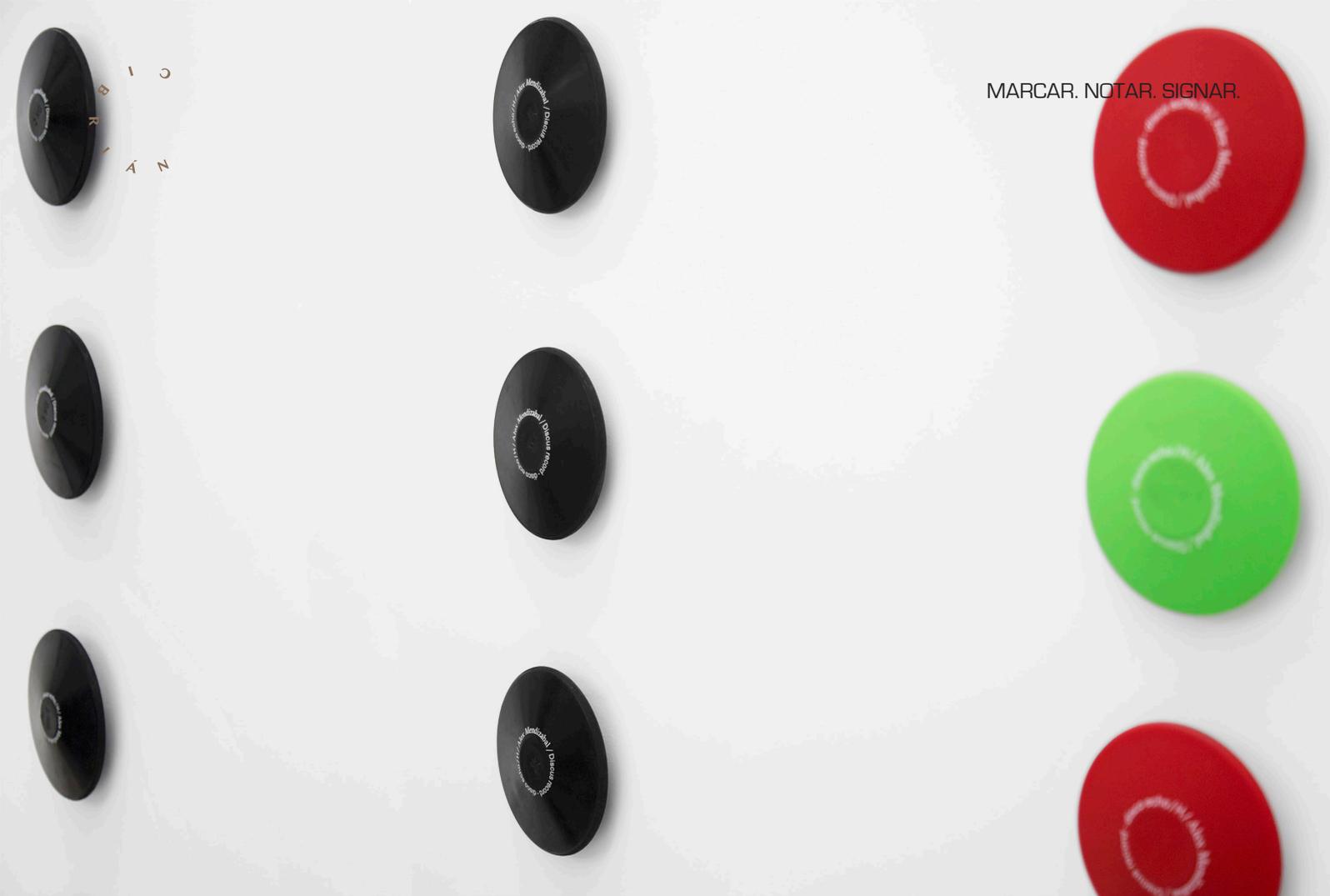
La obra que presenta para la ocasión, basada en dos reinterpretaciones también acumulativas, pero en este caso utilizando algunas sinfonías de Ludwig Van Beethoven como materia, se conforma con dos partituras de grandes dimensiones acompañadas de dos piezas sonoras originales, que en realidad son interpretaciones de las partituras. Esta obra, tanto en su forma visual como sonora, propone una alteración radical del tiempo y del tempo, una destrucción de la métrica y el ritmo, una reordenación de la historia a través de la histeria.

H discus record - disco echo
2020

*15 discos homologados de atletismo
de polipropileno con tampografía.
15 composiciones inéditas*
Pieza única
Dimensiones variables

Presentación de 15 discos. Después de una vida sin hacer discos, publicación de los 15 primeros. 5 pesados. 5 ligeros. Y 5 singles. Todos y cada uno diferentes.

Alex Mendizabal siempre ha tenido una confianza ciega en el aquí y el ahora. En el momento, en lo que sucede una sola vez. Siempre se ha negado a grabar sus performances, conciertos o propuestas. Ha tenido una firme convicción de no publicar discos de ningún tipo. No ha creído en la copia, ni en la reproducción de sus composiciones musicales o sonoras. Cuando se le propuso publicar un disco con sus composiciones, o con lo que él quisiera publicar, no contestó inmediatamente, pero tampoco se negó. Un mes más tarde nos llamó para decirnos que no iba hacer un disco, sino 15. Y que sabía exactamente cómo iba a ser su lanzamiento. Pronto, nos presentó esta obra formada por 15 discos de poliuretano, utilizados comúnmente para el deporte de lanzamiento de discos. 15 discos que además de su forma física van acompañados con exclusivas obras sonoras, que sólo serán entregadas al comprador bajo contrato, de tal forma que no le permita realizar ninguna copia de la obra en cuestión.

Este trabajo es una muestra de la ironía que atraviesa casi toda la obra de Mendizabal, y que al mismo tiempo utiliza para realizar una ácida crítica de un sistema cultural, que según el propio artista, se basa en la reproductibilidad.

HERNANI

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

Discus record - disco echo / H / Alex Mendizabal

HERNANI

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

discus record - disco echo / H / Alex Mendizabal

C
I
B
R
I
A
N

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

discus record - disco echo / H / Alex Mendizabal / Discus record

C
I
B
R
I
A
N
G
A
L
L
E
R
Y

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

/H/ Alex Mendizabal / Discus record - disco echo /
2 KG

HERNANI

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

PARTITURE 1987 - 1996

2020

Libro de artista (Recopilación de composiciones entre 1987 a 1996)

Ed. 25

Dimensiones variables

rompiendo un folio a tiras, como desman-
telándolo, envolviendo los trozos en el
otra folio, hecha la pebota, al aire y
con la mano

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

nota forte.

linea

Alex 90

≠ AMA

Secuencia
las negativas
FA mayor

Rio: RE#, Mi, SOL#

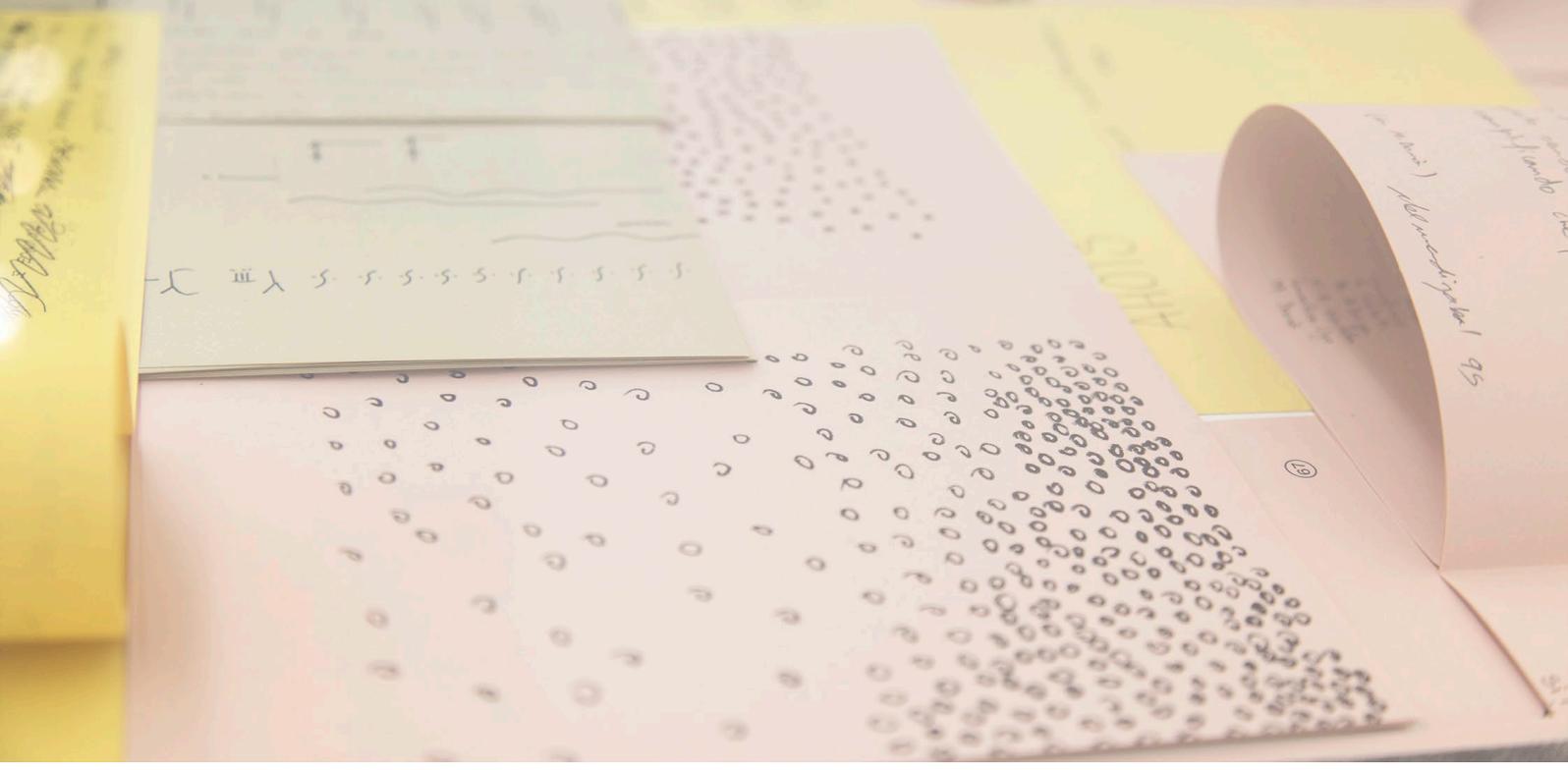
①

Recopilación de las partituras escritas entre 1987 y 1996.

Partituras para coro, para imitadores de papel, para orquesta, partituras abiertas, cuartetos de cuerda, partituras geológicas, canciones de cuna, para ser tocadas en tiovivo, para equipos de futbol de primera, lanzadores de piedras, txistularis, para ti ...

Esta caja es una reproducción serializada y limitada de gran parte de la obra compositiva de Mendizabal, que abarca la práctica totalidad de su producción entre los años 1987 y 1996. Se trata de una colección de más de 70 partituras realizadas en distintos lugares, principalmente entre New York y Roma, y escrita en tres idiomas: castellano, euskara e italiano. Después de una intensa búsqueda de dichos documentos, diseminados por los sitios donde ha vivido, esta caja pone por primera vez cierto orden en una producción que ha respondido siempre más a lo intuitivo y a lo emocional que a lo estrictamente racional. Es resultado de una imperiosa necesidad de producir y proponer estrategias para afrontar el inabarcable universo sonoro que nos rodea y que en su incansable "hacer" acaba convirtiéndose, casi sin querer, en un diario personal. Y decimos diario, porque esta obra vino de la auto-imposición [durante un período de tiempo] por parte del autor de crear una composición por día, convirtiendo su obra en un reflejo no solo del estado anímico (que podemos leer en el tipo de instrumentos, en la dimensión, en la forma) sino de un estado de resistencia a adaptar sus composiciones a las reglas de escritura tradicional musicales.

1 0
R
A N

QUADRO 1 VISIONE
 TAVOLA IMBANDITA BIANCA, ~~GIORDANI~~ ~~DI~~ ~~PROVINCIA~~ ~~Z~~ ~~ROMANI~~ ~~PERDONO~~
 NECC OSCURITA DALLE PARETI ~~VERDE~~ ~~PERDONO~~ ~~STENDARDI~~
 SCELTA TAVOLA IMBANDITA BIANCA ~~UNA~~ INTINGONO NELLA MACCHIA
~~MACCHIA~~ DI VINO ROSSO. ~~DATA~~ ~~CAE~~ ~~MACCHIA~~ RAGGIUNGO
 LE ~~MACCHIE~~ ~~DELLA~~ ~~ORSCHE~~

QUADRO 2
~~PIU' SVELTO~~ ~~TERITAL~~ ~~DI~~ ~~UNA~~ ~~DI~~ ~~UNA~~
~~IMPERMEABILE~~, ~~TIRED~~ ~~DELLA~~ ~~GIACCI~~
~~LANA~~ ~~BERGE~~ ~~DI~~ ~~CANTIERA~~ COTONE BIANCO ~~DI~~ ~~UNA~~ ~~LAMICIA~~,
~~PELLE~~ ~~PROFOMATA~~ ~~DELLA~~ ~~DOBARBA~~, ~~UNA~~ ~~MATTINA~~
~~DI~~

QUADRO 3
 PASSI TRANQUILI, ~~PER~~ ~~SCALC~~ ~~DI~~ ~~CONDONINIO~~. ~~CADE~~ ~~UN~~
 GIORNAE

vis. 0
 CIELO APERTO, SERRA
~~SINE~~. CON TA
 vis. 7.
 LA 3^A LA 5^A LA 4
 ANCORA QUE
 vis. 8
 LA PARRUCCA, LA

APERSERT O LOPAPELREPRESENTA
 instrumentistas o grupos de instrumentistas)
 que corta \$ viento
 lluvia
 \$ viento
 más lento) lluvia

(NIENTE)
 DA PING PONG NON ~~SI~~ SONO PANNOCINI
~~NON~~ ~~NON~~ ~~NON~~
 VICINE

BRUCE MCCLURE

Bruce McClure vive en Brooklyn, Nueva York. En 1994 comenzó a trabajar con discos estroboscópicos como previo a sus investigaciones cinematográficas. Desde 1995 sus actuaciones de cine y proyectores en vivo han sido expuestas en numerosas salas y festivales de todo el mundo, entre ellos el Festival de Rotterdam Internacional de Cine, el Festival Internacional de Cine de Toronto, "Vistas de la Vanguardia", del Festival de Cine de Nueva York la Bienal Whitney, el Centro de Arte Walker, el Centro Wexner para las Artes, así como en el Reino Unido, Italia, Australia y otros lugares. A nivel local, ha actuado en Chicago Filmmakers en Chicago Cineastas y en el Centro de Estudios Cinematográficos de la Universidad de Chicago.

Cannolo
2020
Papel e instrucciones del autor
ø8,5 x 25cm

1 0
R
A N

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

Esta obra conceptual del artista neoyorquino es el resultado de una larga conversación con el artista, a quien se le invitó en un primer momento para hacer un concierto-performance con proyectores de 16 mm, entre luz y ruido. Debido a la pandemia, le fue imposible acudir, y nos propuso el envío de dos pinturas realizadas por él. Dos sonidos como colores. Los envíos se hicieron inviábiles, y Bruce empezó a pensar como expresar lo que quería decir con la menor expresión (propio de un hombre que prepara un concierto con proyectores sin película y sin sonido). Y nos envió CANNOLO, una línea recta que al doblarse crea un infinito. Y lo acompañó del texto en forma de carta dirigida a la galería, con unas breves instrucciones parecidas a un poema o a un manifiesto espacial.

CIBRIÁN
Hernani Kalea 21 Bajo B
20004 Donostia
Gipuzkoa

Bruce McClure
136 North 3rd Street Apt. #3
Brooklyn, New York 11249

Cannolo

PRINCIPIO
Enrolla ahora este retazo;

TRABAJO INGENUO
El ensamblaje vuelve a un punto concreto.

TENACIDAD ENTRE INGENUA Y LIBERTINA
Lo que era gen era un patrón; enrollando una página en una página.
Ahora, inspirados por la memoria, volvamos a la pared.

LA CONVERGENCIA DE SU COMPULSIVIDAD
Volvamos a aquí está aquí. Ahora, aquí.

Canon Geométrico

1984

Videoinstalación

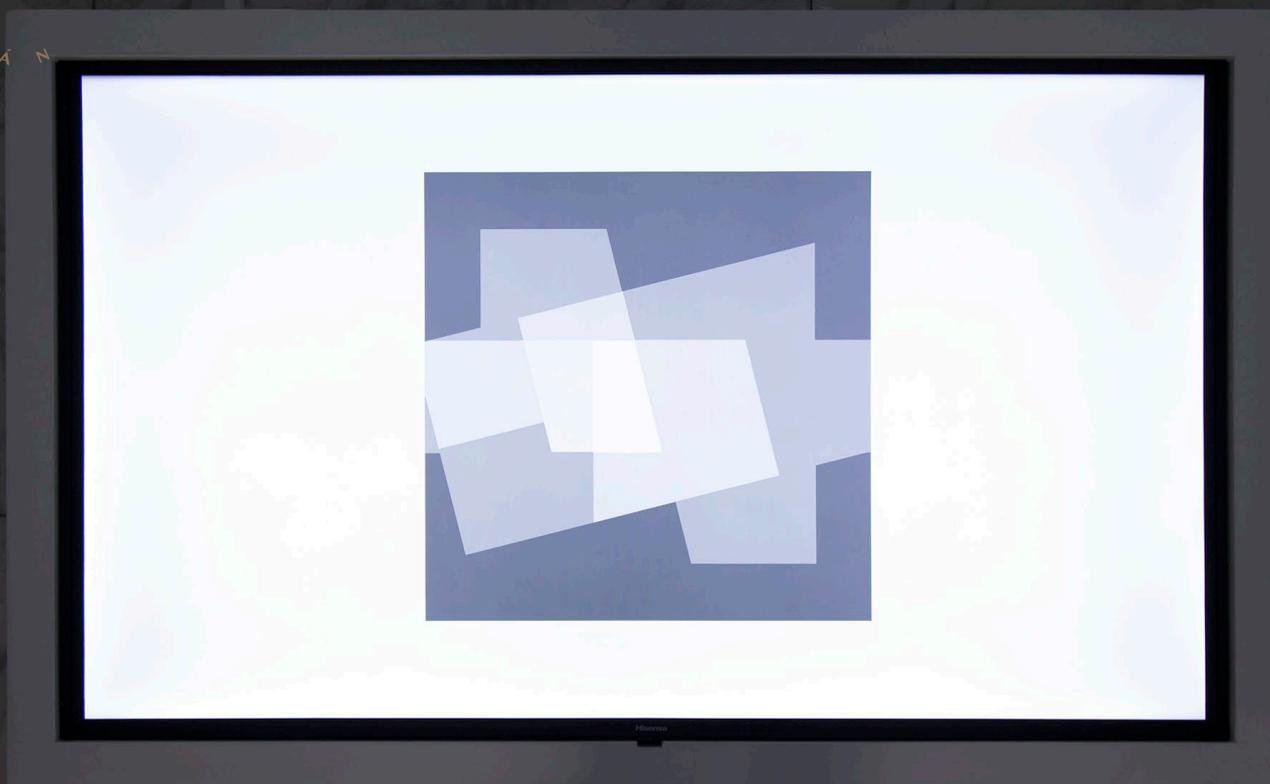
Ed. 5 + 2 PA

16"04

JUANJO ARANGUREN

Ecléctico, no-artista y con formaciones varias, fue cofundador de dos Proyectos Experimentales de Educación Estética Infantil y Lenguajes Comparados, ArteNiño e Ikertze Laboratorios Arteniño. En 1999 creó y participó en el grupo 'Zine Animau' junto a Alex Mendizabal. Ha realizado distintas esculturas públicas y desarrolla investigaciones sobre el espacio (Tridimensionalidad, Geometría y Relatividad del espacio). Esa última curiosidad nace precisamente del canon geométrico que diseñó en 1984-85 y que inspiró a Andrés Doñate a realizar la obra de la presente edición, 'Gliss'.

"Desde el 27 de noviembre de 1955 hasta la fecha que escribo estas líneas (17-5-2020) no he dejado de vivir, todo lo demás es circunstancial. Viva la VIDA, sin los demás somos nada." (Juanjo Aranguren)

Juanjo Aranguren es un artista dedicado a la escultura y al diseño desde hace más de 20 años. En 1984 empieza a idear el concepto de canon geométrico, que presenta como una pieza audiovisual de animación.

Juanjo Aranguren y Andrés Doñate se conocen desde el colegio, pero no se hacen amigos hasta después de muchos años. Ambos encontraron un punto de encuentro en el orden, uno de ellos geométrico y el otro matemático. Cuenta Juanjo que en sus conversaciones siempre llegaba un momento en el que se perdían mutuamente, pero que una vez le explicó su canon y vio por la expresión de sus ojos que entendía de qué estaba hablando. Al mes, Andrés le entregó un CD en cuya portada ponía GLISS, se lo tendió y le dijo: Toma Juanjo, este es tu Canon convertido en sonido.

La necesidad de encontrar una regla, una estructura que ordene el caos, que se cumpla siempre, en todos los casos, que sea posible en el espacio (Canon) y en el tiempo (Gliss).

En esta ocasión la obra de Juanjo va acompañada de un vinilo doble con GLISS, edición de ARR EDIZIOK, compuesto por cuatro composiciones de la misma duración (16:04)

"Mis investigaciones de la proporción áurea, aplicada a un cuadrado, dan como fruto diferentes cánones relacionados entre sí que convergen en el "canon bidimensional áureo 1" (1984). Punto de llegada que al instante se transforma en punto de partida, tablero de juegos donde inventar las reglas, madre de nuevos cánones bidimensionales, de múltiples familias de composiciones planas e incluso de series de esculturas." (Juanjo Aranguren)

ANDRÉS DOÑATE

‘Gliss’ es una obra del compositor y artista sonoro Andrés Doñate (Donostia, 1955-2015). La pieza sonora es una adaptación de un canon geométrico diseñado por Juanjo Aranguren, la cual, Doñate, interpreta mediante el uso de ondas sinusoidales y algoritmos matemáticos. Cuatro pistas que se reproducen simultáneamente por cuatro canales diferentes. Aunque desarrolló sus composiciones musicales y sonoras a partir de la década de los 80, esta es la única obra publicada hasta la fecha por Doñate. Una composición en cuatro partes que muestra una personalidad artística única, y que sirve para hacernos a la idea de un corpus de obra de la cual, por desgracia, sólo podemos disfrutar de la punta del iceberg.

1 0
R
A Z

MARCAR. NOTAR. SIGNAR.

Gliss

2005

Composición sonora a cuatro canales. Instalación sonora

16"04

A-15

(2006)

XABIER ERKIZIA

Artista sonoro, investigador independiente y productor. Su trabajo se centra en la investigación de las relaciones entre personas, sonidos y escucha. Realiza instalaciones sonoras, grabaciones, composiciones musicales, creaciones para radio, diseño y bandas sonoras para películas o ensayos. Durante los últimos 25 años ha desarrollado su actividad en diversos lugares de Europa, América y Asia, mostrando su trabajo en Museos, centros de arte y cultura, festivales y seminarios. Desde el año 2000 ha co-dirigido el Festival de Otras Músicas ERTZ, coordinó el laboratorio de sonido AUDIOLAB del centro de arte contemporáneo Arteleku y fundó la asociación de mismo nombre. Actualmente combina su labor artística y de investigación con la docencia.

Ibaiondo
Zubiondo

(XX)

Zubiak dira zauriak.
Zauriak dira orbainak.
Orbainak dira izenak.
2016 - 2020
Instalación (Videoproyección, tela, sonido)
60"

Grabaciones sonoras realizadas en cada uno de los puentes y otras infraestructuras de carácter arquitectónico que cruzan literalmente el río Urumea desde su manantial hasta la desembocadura en el Mar Cantábrico. El archivo está formado por fragmentos de un minuto de duración. Todos los sonidos son muestras de las vibraciones captadas dentro y sobre las estructuras de los puentes.

La geografía, conocimiento de aquellos que no se sabían filósofos, responde no tanto a un ejercicio de representar la realidad encima de un papel, sino al deseo de comparar aquello escrito con la realidad. Al igual que no existen cartografías definitivas, tampoco existe una única geografía. Existen, si se me permite, geografías, varias, tantas como las que uno quiera transitar. Los sonidos, dice François J. Bonnet, no tienen ningún significado especial, ni siquiera son importantes ya que salen y entran a través de nuestros oídos a placer. Lo realmente importante es la capacidad de estos sonidos para generar heridas, dejar rastros. Eso es precisamente lo que los convierte en sonidos (o músicas, valores, recuerdos) en nuestras geografías mentales.

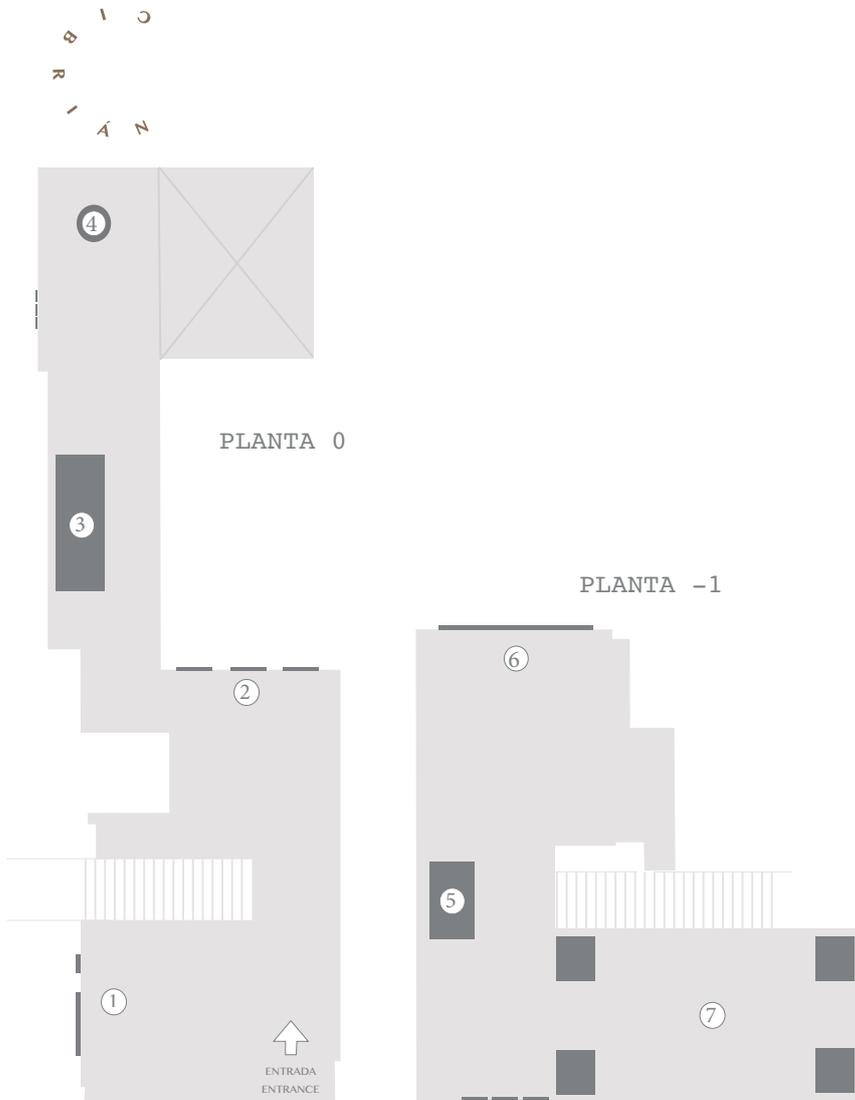
Si nos preguntamos sobre qué es un río, difícilmente encontramos respuesta alguna en los mapas. No es la verdad la que aparece escrita, herida con números, letras y rayas en el mapa. Ni científicamente (las escalas se adaptan a la visibilidad) ni experiencialmente (la escala no es el paso). Los mapas no esconden más verdad que la que cada uno quiera encontrar en ellas.

Al igual que cuando nos preguntamos qué es un cuerpo, nos fijamos en las cicatrices, cuando nos preguntamos qué es un río, apenas sin ser conscientes, miramos a y a través de las heridas. Observamos desde las pasarelas, puentes, viaductos, presas y miradores que hemos diseñado específicamente para ello. Y a través de ellas eligen los nombres los nuevos vecinos: Ibaiondo (eusk. cerca del río), Errekaundi (eusk. gran río), Biureta (eusk. dos aguas)..

Si nuestra tragedia nace en el mapa escrito con letras y números, los puentes guardan la mejor perspectiva para su observación. Ofrecen un punto de fuga. Son ellos los que marcan distancia, medida y tamaño al río y por ende a la tierra, a las posesiones.

Cuando no es una imposición legal, los vecinos de cada orilla eligen nombres diferentes para los mismos puentes, con letras o con números: Lugañene o Polígono 27, Urdinzu o Alfonso XIII, Sarasola... o Egja (eusk. verdad).

No hay mapas sin puentes.

- ① Alex Mendizabal
Betoben, a Matilde Emezabal
2020

Impresión de partituras originales,
dos pistas de Audio (38" y 40")
Pieza única
Dimensiones variables

- ② Alex Mendizabal
H discus record - disco echo
2020

15 discos homologados de atletismo
de polipropileno con tampografía.
15 composiciones inéditas
Pieza única
Dimensiones variables

- ③ Alex Mendizabal
PARTITURE 1987 - 1996
2020

Libro de artista (Recopilación
de composiciones entre 1987 a 1996)
Ed. 25
Dimensiones variables

- ④ Bruce McClure
Cannolo
2020
Papel e instrucciones del autor
ø8,5 x 25cm

- ⑤ Juanjo Aranguren
Canon Geométrico
1984
Videoinstalación
16"04
Dimensiones Variables

- ⑥ Xabier Erkizia
**Zubiak dira zauriak.
Zauriak dira orbainak.
Orbainak dira izenak.**
2016 - 2020
Instalación (Videoproyección, tela, sonido)
60"
Dimensiones variables

- ⑦ Andres doñate
Gliss
2005
Composición sonora a cuatro canales
Instalación sonora
16"04
Dimensiones variables

PARTITURA DE SALA

El sonido como materia artística siempre ha tenido dificultades a la hora de exponerse. En primer lugar, por la suposición museística de que el cuerpo debe estar siempre a disposición de la pieza, una vez atravesado el umbral de su puerta. Este problema contrasta con la actitud aparentemente pasiva (y silente) que tienen las obras clásicas (pinturas o esculturas) a las que no se puede acceder hasta estar literalmente frente a ellas. La solución que se termina dando a instalaciones o composiciones sonoras es que “funcionen” todo el rato, y como suelen invadir el espacio de otras obras, se opta normalmente porque se escuche a través de auriculares. Imagina que tuvieramos que ponernos binoculares para ver una pintura, porque resulta intrusiva o perturbadora para el visitante. El sonido, al contrario que la imagen, no espera, silente, sino que suena, avanza hacia el visitante, lo invita a habitar el espacio. El problema por tanto, podríamos decir es corporal, y por ende sonoro, aural.

La solución, sencilla y lógica, que propone esta exposición es respetar en la medida de lo posible el cuerpo de las obras y el de los visitantes, estableciendo un contrato entre ambos a través de un formato clásico como la partitura. Un texto, que al igual que sirve para que el compositor pueda explicar a sus músicos como interpretar su obra, propone aquí, un contrato entre aquello que se escucha y el usuario. En definitiva, una partitura espacial, un orden de escucha.

38"/40"

16'

60'

Betoben

Gliss

Los puentes son heridas.
Las heridas cicatrices,
Las cicatrices nombres.

Exposición organizada en colaboración con :

audio-lab.org

a(rr)

C/HERNANI 21
20004 SAN SEBASTIÁN
SPAIN
+34 943 435 186

@CIBRIANGALLERY

INFO@CIBRIANGALLERY.COM
WWW.CIBRIANGALLERY.COM