

NOTA DE PRENSA

EXPOSICIÓN

SCORE

El espacio entre imagen y sonido

11 julio 2014 – 11 enero 2015

Fechas	11 julio 2014 – 11 enero 2015
Lugar	Salas de exposición de la planta baja
Horario	Martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 Domingos, de 11.00 a 14.30 Cerrado los lunes
Comisarias	Sarra Brill y Anna Cestelli Guidi
Producción	MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

ARTISTAS Y OBRAS EN EXPOSICIÓN

SCORE es una muestra de producción propia que aborda la relación entre imagen y sonido. Del cine experimental a obras conceptuales basadas en el cine narrativo, y a trabajos que prestan especial atención a la gramática del sonido y de la imagen en movimiento, esta muestra reúne un conjunto de obras de 18 artistas de distintas generaciones, desde los años setenta hasta la actualidad.

Meris Angioletti (Bérgamo, Italia, 1977; vive y trabaja en París y Milán)

Martin Arnold (Viena, Austria, 1959; vive y trabaja en Viena)

Eugènia Balcells & Eugeni Bonet (Barcelona, 1943; vive y trabaja en Nueva York y Barcelona / Barcelona, 1954; vive y trabaja en Barcelona)

Guy Ben Ner (Ramat Gan, Israel, 1969; vive y trabaja en Tel Aviv)

Manon de Boer (Kodaicanal, India, 1966. Artista neerlandesa, vive y trabaja en Bruselas)

Tony Conrad (New Hampshire, Estados Unidos, 1940; vive y trabaja en Nueva York)

Keren Cytter (Tel Aviv, Israel, 1977; vive y trabaja en Nueva York)

Anna Franceschini (Pavía, Italia, 1979; vive y trabaja en Roma)

Douglas Gordon (Glasgow, Reino Unido, 1966; vive y trabaja en Berlín y Glasgow)

Ragnar Kjartansson (Reykjavík, Islandia, 1976; vive y trabaja en Reykjavík)

Annika Larsson (Estocolmo, Suecia, 1972; vive y trabaja en Berlín)

Christian Marclay (San Rafael, California, US, 1955; vive y trabaja en Nueva York y Londres)

Dóra Maurer (Budapest, Hungría, 1937; vive y trabaja en Budapest)

Jacopo Miliani (Florencia, Italia, 1979; vive y trabaja en Milán)

Lis Rhodes (Londres, Reino Unido, 1942; vive y trabaja en Londres)

Manuel Saiz (Logroño, 1961; vive y trabaja en Berlín)

Diego Santomé (Vigo, 1966; vive y trabaja en Nigrán, Pontevedra)

ZimmerFrei (colectivo de artistas fundado en Bolonia, Italia, en 2000. Con sede en Bolonia y en Bruselas)
[Massimo Carozzi (1967, Massa, Italia), Anna de Manincor (1972, Trento, Italia), Anna Rispoli (1974, Bassano del Grappa, Italia)]

SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO

SCORE es un proyecto expositivo que juega con diferentes significados de este término como medio para navegar a través de una serie de obras de cine, vídeo, e instalaciones. Esta muestra pretende dirigir la fascinación por el sonido y el arte sonoro hacia el contexto de la imagen en movimiento. Tomar el término *score* como marco físico, conceptual y estructural, nos ayuda a observar los fines aparentemente dispares de la producción artística en el cine y en el vídeo, y el modo en que estas obras abordan la relación entre imagen y sonido.

La relación entre artes visuales y narración, que ha inspirado y caracterizado en gran medida las obras de cine y vídeo de las dos últimas décadas, ha dado paso a un interés por la cuarta dimensión: el tiempo. Este desplazamiento puede ayudar a explicar un papel más ambiguo del sonido como expresión temporal en las artes visuales, una mayor atención al concepto de *score* en la imagen contemporánea en movimiento, y un renovado interés por los trabajos históricos.

Los múltiples significados de la palabra —*score* como corte o arañazo, como banda sonora, y como partitura musical— permiten yuxtaponer diversas prácticas artísticas que, dentro del extenso ámbito del cine, se centran en las relaciones entre imagen y sonido. El gesto de cortar o arañar está presente en multitud de obras del cine experimental —donde el celuloide es manipulado físicamente— así como en el esencial proceso de montaje, mientras que la idea de *score* como partitura musical nos pone en relación con nuestra experiencia del cine y nuestra comprensión de la banda sonora: diálogo, sonido y música.

Frente al hábito de considerar imagen y sonido como un todo orgánico, las obras presentes en esta exposición pueden ser observadas en relación con lo que Michel Chion denomina “contrato audiovisual”, en el que ambas percepciones —visual y auditiva— están en constante negociación. SCORE presenta un conjunto de instalaciones, películas y vídeos que giran en torno a las distintas acepciones de este término, desde el cine más experimental a obras conceptuales basadas en el cine narrativo, y trabajos que prestan especial atención a la gramática del sonido y de la imagen en movimiento.

TEXTO CURATORIAL

Score

Entre la imagen y el sonido

Esta exposición —que no pretende ser enciclopédica, histórica, ni tampoco el correlato visual de una formulación teórica— se construye en torno a diversas obras que dialogan sobre prácticas artísticas relacionadas con el sonido y la imagen en movimiento. Se trata de una composición de límites difusos, de fraseos y variaciones, un ámbito libre e interdisciplinar en el que sonido e imagen se encuentran y en la que artistas, cineastas y músicos de disciplinas totalmente diferentes producen obras cuyos ecos, tonos y notas resuenan internamente, y también entre sí. El título de la muestra, SCORE, saca partido de las diversas acepciones de este término como medio para articular diversas prácticas artísticas, y redirigir la fascinación actual por el sonido hacia la relación entre imagen y sonido. La palabra *score* denota también el modo en que las obras se distribuyen y relacionan entre sí. SCORE se convierte en la idea que compone la exposición, así como en el mecanismo lingüístico que describe su propio contenido.

Somos cada vez más conscientes de la relación entre componentes visuales y sonoros en las obras de imágenes en movimiento. Exposiciones y publicaciones recientes han puesto de relieve el uso del sonido en el contexto de las artes visuales. A la hora de articular la ontología del arte sonoro, normalmente buscamos paralelismos, volviendo la mirada hacia otras formas de arte. Sonido e imagen en movimiento tienen similitudes estructurales, y la más importante es que ambos medios están basados en el tiempo, en una dimensión temporal. Las prácticas relacionadas con el sonido y la imagen en movimiento han dominado la producción cultural del siglo XX, como fuente inagotable de cine, música y otros medios de cultura de masas, y sus equivalentes vanguardistas, *fringe* y *underground*. Además, hoy en día la omnipresencia de dispositivos móviles y redes digitales ha traído consigo un flujo constante de estos medios, que inundan nuestra vida cotidiana.

El campo del film experimental, y el más amplio del cine experimental, precursor del videoarte y de la denominación global más reciente de imagen en movimiento, están plagados de ejemplos de cómo utilizar la propia cinta de la película como instrumento en sí misma. Esto se refleja en un gran abanico formal, que va desde el rasgado del celuloide hasta la aplicación poética de procesos pictóricos sobre la película, pasando por el cine estructuralista, entre muchos otros. Estos antecedentes artísticos traen a colación otro significado de la palabra *score* —como “arañazo”, “corte” o “incisión”— para referirnos a obras que surgen de este canon.

NOTA DE PRENSA

Tony Conrad, cineasta, artista, compositor, músico y performer, realizó la instalación *Yellow TVs* (1973) para crear películas y formas fílmicas de duración indefinida, yendo más allá de sus experimentos anteriores en el cine estructuralista. Conrad crea un espacio meditativo mediante la presencia de un sonido eléctrico continuo producido por la amplificación de la misma fuente lumínica que mantiene en funcionamiento los paneles de “televisión”, consistentes en pinturas sensibles a la luz. Este uso del material pictórico en *Yellow TVs* se puede observar también en la obra experimental de **Lis Rhodes** —el film de 16 mm *Dresden Dynamo* (1974)— y en la instalación de Meris Angioletti *Le Songe Vert. Variation 2* (2014). Ambas trabajan manipulando el celuloide. La colorida abstracción de rayas, puntos y rombos de color rojo y azul que bailan por la pantalla está copiada sobre la banda sonora óptica del film, creando un juego entre sonido e imagen que tiene su traducción literal en la frase “lo que ves es lo que oyes” (y viceversa). **Meris Angioletti** manipula las propias diapositivas, mezclando gelatinas de colores para crear una multiproyección, una orquestación de abstracciones, color y luz.

Otras tendencias del cine experimental, como *found footage* (metraje encontrado), *samplings* y técnicas de apropiación, son similares a las del videoarte, lo que también ayuda a ubicar parte de las obras presentes en la exposición. El material procede de vinilos antiguos, películas de Hollywood, animaciones, obras de arte cinematográficas y películas de culto. En su obra más reciente en vídeo, **Martin Arnold** se apropia de dibujos animados norteamericanos, eliminando todo rastro de imagen que permita una continuidad narrativa, y utiliza sus movimientos abstractos y formas desencajadas como notas en un teclado o elementos de percusión en una batería. Los fotogramas del vídeo de Arnold se convierten así en una paleta visual y sónica de ruidos y sonidos rítmicos y armoniosos. La hipnótica obra de **Christian Marclay** —titulada irónicamente *Looking for Love* (“buscando el amor”), 2008— consiste en una grabación de media hora en la que el artista, moviendo erráticamente la aguja de un tocadiscos, busca literalmente la palabra “amor” en viejos vinilos de los años cincuenta y sesenta. En este caso, los surcos del disco tienen una analogía directa con la palabra *score*. Por su parte, en *Soundtrack* (2012), **Guy Ben Ner** utiliza como *readymade* un fragmento de once minutos del audio de *La guerra de los mundos* (2005), de Steven Spielberg, y dobla la banda sonora con imágenes que reinterpretan la acción, en una grabación del artista con sus hijos en su propia cocina. En el film experimental *133* (1979), **Eugènia Balcells y Eugeni Bonet** vinculan clips de *found footage* con una grabación sonora en vinilo que hallaron casualmente, reconectando de este modo imagen y sonido.

La impactante instalación de **Douglas Gordon**, *Feature Film* (1999), utiliza el film *Vértigo*, obra maestra de Alfred Hitchcock, como punto de partida para su propia película. Gordon pone en escena la banda sonora original de Bernard Hermann, pero mostrando solo al director de orquesta. Invierte así la diégesis o desarrollo narrativo, de modo que banda sonora y película se fusionan en una única entidad. **Jacopo**

NOTA DE PRENSA

Miliani crea una experiencia íntegramente auditiva al apropiarse de la banda sonora de *Profondo Rosso* (*Rojo oscuro*), el icónico film de terror de Dario Argento, presentándola como un experimento de *cinéma pour l'oreille* para analizar el potencial del audio sobre la imagen.

Buena parte de las obras en la exposición se resisten a una definición categórica, y giran en torno al concepto de *score* a través de tendencias poéticas, técnicas, o procesos de investigación. El film estructuralista *Kalah* (1980), de **Dóra Maurer**, realizado en colaboración con el músico Zoltán Jeney, está construido como un contrapunto de formas abstractas y música. En la obra *Presto, Perfect Sound* (2006), **Manon De Boer** corta la imagen de una grabación de una sonata de Bartók para violín y la adapta al sonido preeditado, jugando a invertir el tradicional dominio de la imagen sobre el sonido en el cine. En la instalación titulada *God* (2007), de **Ragnar Kjartansson**, el imperfecto “bucle humano” de la voz difiere de la perfección lineal del dispositivo de grabación. Dentro de las salas, las imágenes de los intérpretes de ambas obras resuenan entre sí, y con el director de orquesta en el film de Gordon, como una espectral orquesta de músicos que nunca coinciden en el tiempo.

La doble instalación de **Annika Larsson**, compuesta por *Animal (in 14 Movements)*, y *A Score for Animal* (2012), lleva el diálogo de *Score* más allá de la imagen proyectada. Larsson añade sus propias aportaciones musicales a un enigmático retrato fílmico de personas disfrazadas de animales antropomórficos, y crea una abstracta banda sonora de imágenes y textos como potencial banda sonora del film. En *Rose Garden* (2014), **Keren Cytter** juega con las posibilidades acústicas de la estructura narrativa como vía para convertir el diálogo en notas, acordes y complejos arreglos de juegos de palabras multifónicos, con resultados desorientadores.

Las obras poéticas, escultóricas y reflexivas de Anna Franceschini, ZimmerFrei y Diego Santomé ofrecen una reflexión acerca del sonido mecánico de los dispositivos de proyección. En *Nothing Is More Mysterious. A Fact That Is Well Explained*, de **Anna Franceschini**, el movimiento circular de la cámara tiene una musicalidad propia que nos remite a las grabaciones de Marclay, y el *scroll* vertical del papel perforado de la pianola recuerda a una cinta de película incorpórea en el espacio. Por el contrario, los visores en 3D de **ZimmerFrei** congelan la imagen en movimiento y extienden el espacio temporal a través de la composición sonora. En *Cinematógrafo (7 metros 30 centímetros)*, de **Diego Santomé**, la imagen proyectada es la del propio proyector, y el sonido es tan solo el suave tic del motor, lo que nos lleva de nuevo a la afirmación de Lis Rhodes sobre su propio trabajo: “lo que ves es lo que oyes”.

En *Specialized Technicians Required: Being Luis Porcar* (2005), **Manuel Saiz** aborda de forma paradójica las dimensiones del cine y el arte contemporáneo, en una obra en la que imagen y sonido sincronizado nunca se encuentran, devolviendo así el protagonismo a uno de los temas centrales de **SCORE**.

NOTA DE PRENSA

A través de sus afinidades y divergencias, las obras resuenan entre sí y construyen una geometría inesperada de relaciones que estructura la propia exposición como una partitura, en la que el ritmo y los tonos de imagen y sonido sacan a la luz todo el potencial de la arquitectura panóptica del MARCO.

Sarra Brill y Anna Cestelli Guidi, comisarias de la exposición

SOBRE LAS COMISARIAS

Sarra Brill es una cineasta y comisaria de cine estadounidense afincada en Roma desde el año 2003. Su trabajo incluye instalaciones de cine y vídeo y la mediación del vídeo en los eventos artísticos en directo. Tanto su práctica artística como su trayectoria curatorial se centran en el modo en el que las convenciones del cine y su cultura se decodifican en el contexto del arte contemporáneo. Sus investigaciones profundizan en las disparidades y similitudes entre el cine y el vídeo de galería con respecto al cine experimental. En 2005, cofundó “Open Video Projects”, una ecléctica colección de películas y vídeos de artista, y sigue comisariando programas de vídeo para espacios de arte contemporáneo por Italia y Europa. En la actualidad trabaja en un documental de larga duración sobre el artista Poul Gernes.

Anna Cestelli Guidi se formó como historiadora del arte en Roma y Berlín, y se especializó en la transformación de la teoría, la práctica expositiva y las estructuras museológicas de las décadas de los sesenta y los setenta. En 1997 publicó *La documenta di Kassel. Percorsi dell'arte contemporanea*, que sigue siendo el único trabajo de investigación histórica sobre la exposición escrito en italiano. Ha trabajado en varias instituciones españolas, entre las que destacan el CGAC de Santiago de Compostela, el MACBA y la Fundació Metrònom de Barcelona. Desde 2005 es directora del programa de artes visuales en la Fondazione Musica per Roma, Auditorium de Roma. Creó el proyecto “Fluxus Biennial” (2010-2011) y comisarió las series de performances y conciertos que acompañaban el ciclo de exposiciones. Además de las numerosas exposiciones que ha comisariado en el Auditorium, puso en marcha el proyecto *Sound Corner*, que se lleva a cabo una vez al mes, así como el programa de exposiciones *One Space/One Sound*, de periodicidad anual.

ACTIVIDADES PARALELAS

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DIGITAL

‘SCORE. El espacio entre imagen y sonido’

Selección de catálogos individuales y colectivos sobre los artistas presentes en la muestra y otras publicaciones relacionadas sobre arte, imagen y sonido. Se complementa con documentación digital sobre la presencia de los artistas participantes en web, con selección de artículos, vídeos y otros materiales de interés.

- Fechas: del 11 de julio de 2014 al 11 de enero de 2015
- Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1ª planta)

INFORMACIÓN Y VISITAS

El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales:

- Todos los días a las 18.00
- Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11

Si desea recibir más información, diríjase a:

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Departamento de Comunicación (Marta Viana o Pilar Souto)
C/ Príncipe nº 54 - 36202 Vigo
Tel. +34 986 11 39 08 / 11 39 03 / 11 39 00
Fax. +34 986 11 39 01
Email: marta.viana@marcovigo.com pilar.souto@marcovigo.com
www.marcovigo.com
www.facebook.com/marco.vigo