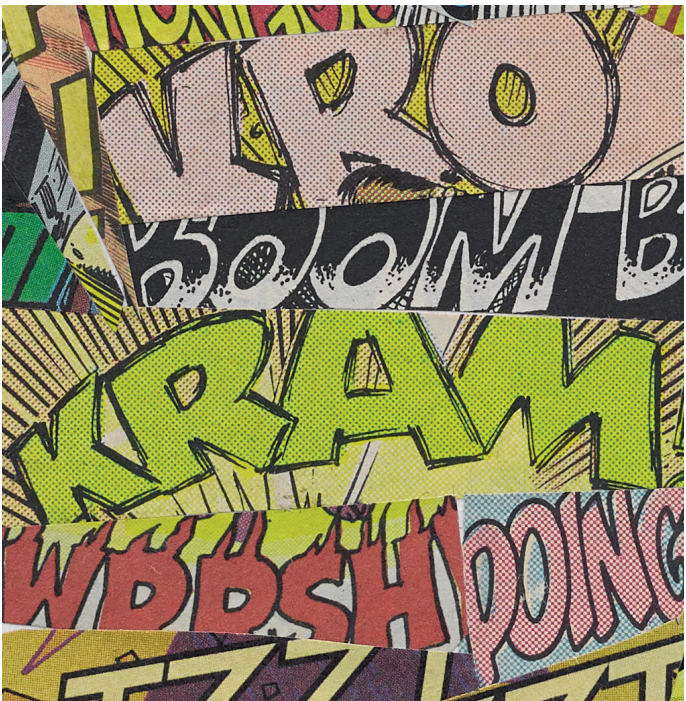

Christian Marclay

Composiciones

Exposición del 12 de abril al 24 de septiembre de 2019

Christian Marclay, *Sound Cluster* (detalle), 2017. © Christian Marclay. Foto © White Cube (Ollie Hammick)

«La música atraviesa
casi todo lo que hago.»

Christian Marclay

ATENDIENDO AL CONTEXTO de Barcelona como centro de música experimental, esta exposición explora la obra del reconocido artista suizo-americano Christian Marclay (n. 1955) a través de una selección de sus composiciones sonoras, desde partituras gráficas hasta videoinstalaciones. Marclay ha trabajado desde el principio de su carrera en el campo de la música experimental, investigando la relación entre el sonido y la visión, en especial las múltiples formas en que el sonido puede manifestarse visualmente. Como ha señalado el propio artista, «la música atraviesa casi todo lo que hago.»

La exposición examina el interés de Marclay en la composición, entendida como una ordenación de sonidos en el tiempo y el espacio. En su obra, sin embargo, el artista cuestiona nuestra relación habitual con lo audible, subvirtiéndola tanto nuestra concepción cultural del sonido como nuestra percepción fenomenológica –o experiencia sensorial– del mismo. Pese a que los trabajos incluidos en esta muestra abordan la composición musical o sónica, paradójicamente, solo la instalación *Video Quartet* produce sonido de forma clara y continua. Con mayor frecuencia la exposición resalta el silencio y el visitante puede *ver* el sonido más que oírlo, de modo que nos desafía a pensar el sonido desde una perspectiva visual y conceptual. Algunas piezas son partituras que serán activadas por músicos y vocalistas en momentos específicos durante la muestra. Tal como lo expresó un crítico, Marclay nos invita a escuchar con la vista.

Cada una de las obras expuestas es un ejemplo de las distintas formas en que Marclay aborda la creación de una composición, a menudo a través de la apropiación y el montaje. Aunque predomine la idea del sonido y su visualización, el artista trabaja también con materiales encontrados procedentes de la cultura popular y los medios de comunicación, que luego son interpretados en directo por músicos. Así, las obras seleccionadas demuestran también su dedicación a la performance y su tendencia a buscar la participación y colaboración del público. Gracias a la reutilización de fuentes populares, como el cine o el cómic, y su inclinación a saltarse las jerarquías tradicionales tanto en el contenido como en los medios empleados, sus obras rezuman un sutil y subversivo sentido del humor.

Marclay explora cómo la vanguardia y la música popular han transgredido las convenciones de la composición. Tras estudiar en Boston y Nueva York durante la década de los setenta, se incorporó a la escena musical y artística radical, en la que conectó con la generación precedente de artistas, entre los que se contaban Dan Graham y Bruce Conner; con sus coetáneos en música experimental, como John Zorn; y con la música punk i No Wave, como es el caso de Sonic Youth. También se involucró en el campo de la performance, donde tuvo un papel destacado en el desarrollo del turntablismo (el uso de mesas de discos o platos giradiscos para crear composiciones, especialmente a partir de mezclas y manipulación del sonido) y el sampling o collage sonoro. Este bagaje performativo se pone de manifiesto en muchas de las obras expuestas, así como mediante un programa de performances que se desarrolla en paralelo a la exposición.

La exposición incluye algunas de las grandes obras en vídeo de Marclay. Entre ellas, destaca la extraordinaria **Video Quartet** (2002), composición audiovisual en cuatro pantallas realizada a partir de fragmentos de películas, que es la única de las obras expuestas con sonido directo. Esos clips o fragmentos corresponden a episodios de música o sonido en largometrajes, combinados de tal forma que cada pantalla presenta un clip distinto, que ha sido cuidadosamente sincronizado con los demás para constituir un cuarteto musical.

En la instalación interactiva **Chalkboard** (2010), Marclay invita al público a participar en el acto de componer, animándole a escribir en una pizarra con pentagramas a escala arquitectónica. Esta composición abierta, de desarrollo incremental y en constante evolución, es interpretada posteriormente por músicos en una serie de conciertos organizados durante la exposición. Tras ello, se borra la pizarra y el proceso vuelve a empezar hasta la siguiente interpretación. En la muestra se incluyen varias obras que Marclay califica colectivamente de «partituras», aunque a menudo adoptan formas poco convencionales. *Chalkboard* es, quizás, la más identificable con una partitura, pero subvierte el sistema establecido de notación musical dando libertad a los visitantes para que escriban lo que quieran, ya sean notas, dibujos o grafitis, y libertad a los músicos para que lo interpreten de acuerdo con su propia lectura de la «partitura».

Otros trabajos destacables en la exposición son las «partituras gráficas», como **Zoom Zoom** (2007-2019), una proyección de diapositivas, y **Manga Scroll** (2010), una partitura enrollada de veinte metros de longitud. Ambas obras forman parte de una larga investigación sobre las onomatopeyas, esas palabras que imitan los sonidos o acciones de aquello que designan. *Zoom Zoom* está constituida por fotografías tomadas por el artista que documentan el uso de la onomatopeya en contextos urbanos, en publicidad y diseño gráfico. Estas imágenes se exhiben proyectadas en una pantalla sin sonido. Sin embargo, la obra se concibió para ser interpretada por una artista vocal, mientras el propio Marclay iba pasando las imágenes desde un ordenador portátil, en un dúo de llamada y respuesta. De modo parecido, *Manga Scroll* está compuesta de onomatopeyas, pero en este caso las palabras están extraídas de las traducciones norteamericanas de novelas gráficas de manga japonés, y dispuestas como un collage sobre un largo papel enrollado. Es también una partitura vocal para ser interpretada. Un grupo de pequeños collages, como **Vertical Explosion** (2015), **Torn Sounds** (2017) y **CRASSHH!** (2017), completa este testimonio de la fascinación que la onomatopeya ejerce sobre Marclay.

Imaginary Records (1987-1997) constituye una extensa serie en la que Marclay utilizó el collage para intervenir y modificar portadas de discos de vinilo. Este proceso consistía a menudo en simplificar el diseño, suprimiendo detalles superfluos y enfatizando humorísticamente el tema del sonido, o el silencio, a través de juegos textuales y visuales. Una serie de esculturas de pequeño tamaño, entre las que se cuentan **Breathless II** (2000) –una flauta dulce llena de agujeros–, las baquetas de cristal **Drumsticks** (2000) y **My Bad Ear** (2004), subrayan el fracaso o la frustración de la experiencia musical, del mismo modo en que el surrealismo expresó el deseo oculto. De forma similar, **Chorus II** (1988) aborda la fascinación de Marclay por la ausencia –más que la presencia– de sonido, que aquí se materializa en una serie de fotografías de bocas abiertas que se muestran juntas como en un coro.

La obra textual **Mixed Reviews** (1999-2019) es un collage compuesto de extractos de reseñas musicales, en concreto, frases que describen sonidos musicales. En cada presentación de la obra, la traducción previa se retraduce a la lengua del lugar donde se exhibe, de modo que las frases descriptivas se alejan cada vez más de los sonidos que pretendían representar inicialmente. Así se subraya que el texto es, en sí mismo, una abstracción del lenguaje cuya relación con el sonido no pasa de ser, en el mejor de los casos, una pura aproximación. Para la exposición en el MACBA, el texto se ha traducido al catalán por primera vez.

Para **Graffiti Composition** (1996-2002), Marclay encoló papel pautado en blanco por las calles de Berlín y, tras un intervalo de tiempo, documentó con fotografías las notas, dibujos y grafitis añadidos a los carteles rasgados, arrancados o deteriorados por otras circunstancias. Las 150 fotografías de las hojas modificadas forman una de las primeras partituras del artista, creada junto con una multitud de colaboradores anónimos. **Ephemera** (2009) y **To Be Continued** (2016) también son partituras, pero mientras que *Ephemera* adopta la forma de 28 folios que recopilan ejemplos de notación musical hallados en embalajes, ropa, carátulas de disco y otros materiales impresos, *To Be Continued* utiliza una variedad de imágenes evocativas de sonidos, notas musicales y onomatopeyas extraídas de cómics, manipuladas a través del collage y restituidas a un formato de libro de cómic.

La obra más reciente incluida en la exposición, **Investigations** (2018), ejemplifica el interés de Marclay por la fotografía y el uso no tradicional de los instrumentos musicales clásicos. Esta partitura resulta de la recopilación de cien imágenes de manos tocando el piano. La idea es que sea interpretada por un amplio conjunto de pianistas, a quienes se pide que descifren el sonido que corresponde al momento en que se tomó la fotografía.

Un conjunto de *action paintings* (2013-2015) recupera la línea de trabajo con la onomatopeya. Se trata de una combinación de pintura y serigrafía: un collage de onomatopeyas extraídas de cómics que, humorísticamente, denotan sonidos «húmedos» se serigrafía posteriormente sobre las acciones pictóricas correspondientes. La instalación inmersiva **Surround Sounds** (2014-2015) es una videoinstalación en 360 grados realizada a partir de cómics escaneados. En esta ocasión, las onomatopeyas constituyen una envolvente composición, animada pero muda, en cuatro pantallas. Como muchas otras obras expuestas, esta se diría lúdica y contradictoria a la vez: el visitante se encuentra literalmente rodeado por una cacofonía visual, pese a no oír nada, y se le invita a imaginar los zumbidos, chirridos o chasquidos a su alrededor. A través de sus composiciones, Marclay pone en juego nuestra experiencia cotidiana del sonido y la subvierte. Su obra nos incita a replantearnos nuestra relación sensorial, emocional y cultural con nuestro entorno visual y sonoro.

Exposición organizada y producida por el MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

Comisaria
Tanya Barson
(conservadora jefe, MACBA)

Publicación

El libro examina la obra de Christian Marclay a través de su interés por la composición, entendida como un ordenamiento de sonidos en el tiempo y el espacio, pero también como composición visual. Incluye ensayos de la crítica Erika Balsom, la comisaria Tanya Barson y el escritor Tom McCarthy. Edición trilingüe (catalán, castellano e inglés).

App del MACBA

Disfruta de las fichas explicativas de una selección de obras de la exposición, además de información detallada de las exposiciones y actividades, vídeos, curiosidades y toda la información práctica de acceso al museo.

Visitas accesibles

Visitas para accesibilidad auditiva disponibles con solicitud previa en educacio@macba.cat.

Hablemos de...*

Christian Marclay

Interpretamos a Christian Marclay

Con Serafín Álvarez, artista, investigador y docente.
Sábado 13 de abril, 18 h

Con Miquel Bernat, percusionista.
Sábado 11 de mayo, 18 h

*El programa *Hablemos de...* se ha adaptado a esta exposición como *Interpretamos*.

Amigos del MACBA

Visitas exclusivas

A cargo de Tanya Barson (visita en inglés sin traducción)
Viernes 7 de junio, 11 h

A cargo de Anna Cerdà
Jueves 27 de junio, 18 h

Día y Noche de los Museos

Christian Marclay y la artista vocal Shelley Hirsch interpretan las partituras gráficas *Zoom Zoom* (2007-2019) y *Manga Scroll* (2010).
Sábado 18 de mayo, de 19 a 23 h

Performances y activaciones

Periódicamente se llevarán a cabo activaciones de algunas de las obras expuestas. Consultar horarios en macba.cat.

Con el apoyo de

fundación suiza para la cultura

prohelvetia

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19.30 h (del 25 de junio al 24 de septiembre, de 10 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

Todos los sábados, de 16 a 20 h, el acceso al museo es gratuito.

La entrada del museo tiene validez durante un mes. Actívala en recepción y vuelve tantas veces como quieras.

MACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat

Síguenos

#ChristianMarclay

Hazte Amigo del MACBA desde 18 € al año.

Medios colaboradores