

CHRISTIAN MARCLAY. COMPOSICIONES

- ▶ La exposición del MACBA es **la primera en más de una década** que se dedica en España al artista suizo-americano Christian Marclay (n. 1955).
- ▶ La exposición **examina la obra** de Marclay a través de su **dedicación a la composición**, entendida como una **ordenación de sonidos en el tiempo y el espacio**.
- ▶ La exposición **aborda la vertiente compositiva** de Marclay a través de sus **vínculos con la cultura popular y los medios de comunicación** de masas, así como la exploración que realiza de las **tecnologías tradicionales y digitales** y sus cualidades materiales.
- ▶ Aunque la producción de Marclay incluye vídeo, escultura, grabación sonora y performance, así como obras textuales, partituras gráficas y collages, **esta exposición presenta algunas de sus instalaciones audiovisuales más recientes**, junto con una **selección de piezas más tempranas**.
- ▶ La instalación **interactiva *Chalkboard* (2010)** invita al público a **escribir en una pizarra con pentagramas a escala arquitectónica** una partitura que luego será interpretada por músicos en una serie de conciertos organizados durante la exposición.
- ▶ Con motivo del **Día y Noche de los Museos** también se activarán las partituras ***Zoom Zoom* (2007-2019)** y ***Manga Scroll* (2010)**, con la participación de la artista vocal **Shelley Hirsch**. Y coincidiendo con el Sónar, Marclay protagonizará una charla en el marco de **Sónar+D** el 18 de julio. Al día siguiente diez pianistas interpretarán su última partitura, ***Investigations* (2018)**.

Título: Christian Marclay. Composiciones **Inauguración:** Jueves 11 de abril de 2019, a las 20 h
Fechas: del 12 de abril al 24 de septiembre de 2019
Organización: Museu d'Art Contemporani de Barcelona **Comisariado:** Tanya Barson
Con el apoyo de **Pro Helvetia, Fundación Suiza para la Cultura**.

FOTOS: www.macba.cat/press/christian-marclay3254

CHRISTIAN MARCLAY. COMPOSICIONES

Rueda prensa: 11 de abril, a las 11.30 h

Inauguración: 11 de abril

Fechas: del 12 de abril al 24 de septiembre de 2019

Comisaria: Tanya Barson, conservadora jefe, MACBA

Esta exposición –la primera en más de una década que se dedica en España al artista suizo-americano Christian Marclay (n. 1955), actualmente establecido en Londres– presenta una selección de obras centrada en sus composiciones sonoras, desde partituras gráficas hasta videoinstalaciones. Marclay es autor de un amplio corpus que explora la relación entre sonido y 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.»

Christian Marclay *Manga Scroll*, 2010. lithographic hand scroll 16 x 787 1/2 in. (40.6 x 2,000.3 cm)
© The artist. Photo © USF Graphicstudio (Will Lytch) Courtesy White Cube

La exposición examina la obra de Marclay a través de su dedicación a la composición, entendida como una ordenación de sonidos en el tiempo y el espacio. Cada una de las obras expuestas es un ejemplo del modo en que Marclay aborda la creación de una composición, y de cómo eso se relaciona con otros aspectos de su trabajo como el uso de las técnicas de apropiación y montaje, además de su compromiso con la performance y su tendencia a buscar la participación y colaboración del público.

Christian Marclay, *Video Quartet* 2002, four-channel DVD projection with sound
Duration: 14 minutes 30 seconds)© The artist. Photo © Stephen White Courtesy White Cube

Aunque la producción de Marclay incluye vídeo, escultura, grabación sonora y performance, así como obras textuales, partituras gráficas y collages, esta exposición presenta algunas de sus instalaciones audiovisuales más recientes, junto con una selección de piezas más tempranas. Entre las grandes obras que pueden verse, destaca la extraordinaria *Video Quartet* (2002), composición audiovisual en cuatro pantallas realizada a partir de fragmentos de películas, y la instalación inmersiva *Surround Sounds* (2014-2015), que constituye quizá el clímax de su investigación sobre la onomatopeya. También cabe mencionar varias partituras gráficas, como la proyección de diapositivas *Zoom Zoom* (2007-2019) y *Manga Scroll* (2010), una partitura vocal enrollada de 20 metros de longitud, así como la instalación interactiva *Chalkboard* (2010), que invita al público a escribir en una pizarra con pentagramas a escala arquitectónica una partitura que luego será interpretada por músicos en una serie de conciertos organizados durante la exposición.

La exposición aborda la vertiente compositiva de Marclay a través de sus vínculos con la cultura popular y los medios de comunicación de masas, así como la exploración que realiza de las tecnologías tradicionales y digitales y sus cualidades materiales. En este sentido, la muestra se centra en la manera de componer del artista, que hace un uso interdisciplinario de la apropiación, el montaje, el *remixing* y la improvisación, prácticas que en sí mismas exceden los límites entre lo experimental y lo popular.

Por una parte, la obra de Marclay puede situarse en relación con la vanguardia y las tradiciones experimentales a través de los legados estéticos del

dadaísmo, Marcel Duchamp, Jean Tinguely, John Cage, Fluxus y el happening; y por otra, se vincula a la cultura popular a través de su implicación en manifestaciones como el punk rock, los cómics, los fanzines, el cine y distintos aspectos de las subculturas underground. Aunque Marclay se ha interesado por algunas figuras relevantes de las vanguardias históricas como Edvard Munch o Duchamp, también ha entablado un diálogo con artistas contemporáneos de los distintos ámbitos por los que discurre su obra, como el director de cine Bruce Conner, la artista de performance Laurie Anderson y el músico John Zorn, así como la banda Sonic Youth, entre muchos otros. Al principio de su carrera trabajó en el campo de la performance experimental, 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 su relación con la plunderfonía (que indica el potencial compositivo del collage y/o sampling sonoro); Marclay llegó a ser un destacado practicante de ambos.

El hecho de que la exposición se presente en el MACBA de Barcelona es significativo también porque la ciudad tiene fuertes vínculos con el mundo de la música experimental. El propio Marclay conoce bien Barcelona por sus experiencias en la escena musical, y este paisaje musical también se reflejará en la exposición a través de un programa de performances.

CHRISTIAN MARCLAY. COMPOSICIONES OBRAS DESTACADAS DE LA EXPOSICIÓN

2A

Video Quartet (2002), composición audiovisual en cuatro pantallas realizada a partir de clips o fragmentos de película encontrados, es la única de las obras expuestas que usa el sonido de forma audible. Esos extractos corresponden a episodios de música o sonido en largometrajes. Marclay los combina de tal modo que en cada pantalla se proyecta un clip distinto, perfectamente sincronizado con los demás para que el conjunto constituya un cuarteto musical. Además de los momentos que incluyen instrumentos musicales o la voz humana, el montaje utiliza también extractos en los que figuran acciones ruidosas. Así, todos los sonidos, musicales o concretos, forman parte de la composición.

2B

En esta instalación interactiva, Marclay invita al público a participar en el acto de componer, escribiendo en una pizarra a gran escala cubierta de pentagramas. Esta composición abierta y en constante evolución es interpretada posteriormente por músicos en una serie de conciertos organizados durante la exposición. Al terminar un concierto, se borra la pizarra y el proceso vuelve a empezar hasta el siguiente. En la muestra se incluyen varias obras que Marclay califica colectivamente de «partituras», aunque a menudo adoptan formas poco convencionales. **Chalkboard** (2010) es identificable con una partitura por su estructura en pentagramas, pero subvierte el sistema de notación musical dando libertad a los visitantes para que escriban lo que quieran, incluso dibujos, garabatos o grafitis, y a los músicos para que lo interpreten de acuerdo con su propia lectura de la «partitura».

2B

La proyección de diapositivas **Zoom Zoom** (2007-2019) es un ejemplo de las «partituras gráficas» de Marclay, una serie de composiciones no convencionales que utilizan imágenes y texto como base de la interpretación musical. La obra también forma parte de una larga investigación sobre las onomatopeyas, esas palabras que imitan los sonidos o acciones de aquello que designan. Está constituida por una recopilación de fotografías tomadas por el artista que documentan el uso de la onomatopeya en contextos urbanos, en publicidad, marcas de productos y diseño gráfico. **Zoom Zoom** se concibió para ser interpretada por la artista vocal Shelley Hirsch, mientras el propio Marclay iba pasando las imágenes desde un ordenador portátil, en un dúo de llamada y respuesta.

A lo largo de la pared de la segunda planta

Mixed Reviews (1999-2019) es un collage compuesto de extractos de reseñas o críticas musicales; en concreto, frases que describen sonidos musicales. Para cada nueva 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 que nunca puede reproducir los sonidos. Traducido previamente al alemán, japonés y francés, entre otras lenguas, el texto se ha vertido al catalán por primera vez con motivo de esta exposición.

2C

Para crear **Graffiti Composition** (1996-2002), Marclay encoló papel pautado en blanco por las calles de Berlín y, tras un tiempo, fotografió las notas, dibujos y grafitis que la gente había ido añadiendo 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.

2C

La «partitura gráfica» **Ephemera** (2009) adopta la forma de 28 folios que documentan una colección de notaciones musicales halladas en embalajes, ropa, carátulas de discos y otros materiales impresos. Se trata de notas encontradas que los diseñadores han extraído de la música misma o bien se han imaginado específicamente para simbolizar la música de forma gráfica. El músico experimental británico Steve Beresford, que ha interpretado *Ephemera* al piano y también con un órgano barroco, explicó cómo, al «leer» la partitura, «la notación (o aproximación a notación) es a veces vertical, bastante pequeña y un poco torcida... A veces la diferencia entre improvisar y tocar una de las piezas de Christian es obvia: fragmentos de notación que pueden leerse en *Ephemera* resultan ser viejas canciones folk estadounidenses que se tocan literalmente.»

2C

La «partitura gráfica» **To Be Continued** (2016) reúne una variedad de imágenes evocativas de sonidos extraídas de cómics, que Marclay ha manipulado mediante el collage y ha restituido a un formato de libro de cómic. Aquí se muestran varios ejemplares del libro para que puedan apreciarse sus páginas interiores y exteriores, así como la secuencia de las mismas. También pueden verse una serie de collages preparatorios para la partitura que ahora se exponen por primera vez.

2C

La obra más reciente incluida en la exposición, **Investigations** (2018), refleja el interés de Marclay por la fotografía y el uso no tradicional de los instrumentos musicales clásicos. Esta partitura reúne una colección de cien imágenes, encontradas y recortadas, 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 y que transcriban en notación musical el resultado de su investigación. El músico experimental británico Steve Beresford, que fue uno de los intérpretes en el estreno de la pieza, ha comentado que «cuando estamos tocando y también vemos dibujos o palabras impresas o esta notación musical mutada, quizá estemos implicando partes de nuestro cerebro que normalmente no utilizamos cuando interpretamos música... Las partituras de Christian nos hacen tocar cosas que nunca se nos habrían pasado por la cabeza.»

2C

Esta vitrina contiene una **serie de esculturas de pequeño tamaño**, entre las que se cuentan instrumentos musicales reimaginados que subvierten su propósito original de emitir sonidos, como una flauta dulce llena de agujeros o unas baquetas de cristal. También se incluye un conjunto de discos de vinilo que utilizan la fragilidad del medio para generar composiciones y contradecir su función fundamental de preservar la

música. En la estela de la escultura surrealista y el «readymade asistido» (un objeto ordinario transformado) de Marcel Duchamp, estas piezas subrayan el fracaso o la frustración de la experiencia musical, del mismo modo en que el surrealismo expresó el deseo insatisfecho.

2C

Marclay ha mezclado a menudo discos de vinilo cuando actúa como DJ, y también ha utilizado las portadas en su obra. **Imaginary Records** (1987-1997) constituye una extensa serie en la que intervino y modificó portadas de discos mediante el collage. El artista reimaginaba el contenido musical de los discos mediante este proceso de rediseño, enfatizando humorísticamente el tema del sonido, o el silencio, a través de juegos textuales y visuales. En estas obras, Marclay explora las resonancias sociales de la música, y aborda temas como los estereotipos sexuales o las nociones de kitsch y nostalgia. La serie representa también una crítica a la mercantilización de la música.

2C

La «partitura gráfica» **Manga Scroll** (2010) está compuesta de onomatopeyas, pero en este caso las palabras se han extraído de la versión norteamericana de novelas manga japonesas y se han dispuesto como un collage lineal sobre un largo papel enrollado. Esos rollos, que en Japón se remontan al siglo XI, pueden considerarse precursores de la novela gráfica japonesa contemporánea o cómic seriado. Aun así, **Manga Scroll** es una partitura vocal compuesta para ser interpretada. En este sentido, evoca la poesía fonética vanguardista, como la obra dadá de Kurt Schwitters *Ursonate* (1932), y también rinde homenaje a *Stripsody* (1966), de Cathy Berberian.

2C

Esta obra aborda la fascinación de Marclay por la ausencia –más que la presencia– de sonido, que aquí se materializa en una serie de imágenes, encontradas y recortadas, de bocas abiertas que se muestran juntas formando un coro mudo. **Chorus II** (1988) pone de relieve el interés del artista por el rastro visual del sonido y la música, y también por su plasmación fotográfica y cómo podemos volver a interpretar las imágenes en sonidos, aunque sea solo con la imaginación a través de un proceso de identificación. En esta pieza se enfatiza la idea de una interpretación vocal y se vincula con algunas de las «partituras gráficas» de Marclay, como *Zoom Zoom* y *Manga Scroll*.

2D

Este grupo de **action paintings** (2013-2015) continúa la línea de trabajo de Marclay con la onomatopeya, la aproximación textual a los sonidos, a través de una combinación de pintura y serigrafía: un collage de onomatopeyas extraídas de cómics que, humorísticamente, denotan sonidos «húmedos» es serigrafiado posteriormente sobre las acciones pictóricas correspondientes. Aunque las obras sugieren el proceso físico y performativo implicado en su creación, también lo subvierten traduciendo la pintura gestual mediante una técnica de impresión –una forma de reproducción mecánica. El conjunto evoca, parodiándolas, a las grandes figuras del expresionismo abstracto norteamericano como Jackson Pollock, y deja entrever una actitud irónica más cercana a los artistas pop como Andy Warhol.

Acceso 2D

La instalación inmersiva **Surround Sounds** (2014-2015) es una es una videoanimación en 360 grados realizada a partir de cómics escaneados. Representa, quizá, la culminación del trabajo de Marclay con la onomatopeya. 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.

CHRISTIAN MARCLAY. COMPOSICIONES PERFORMANCES DE ALGUNAS OBRAS EXPUESTAS

CHALKBOARD CONCIERTOS

Aproximadamente una vez al mes, el museo invitará a un/a instrumentista a que interprete la partitura **Chalkboard**. En esta instalación interactiva, Marclay invita al público a participar en el acto de componer, escribiendo en una pizarra a gran escala cubierta de pentagramas. Al terminar un concierto, se borra la pizarra y el proceso vuelve a empezar hasta el siguiente. **Chalkboard** es identificable con una partitura por su estructura en pentagramas, pero subvierte el sistema de notación musical dando libertad a los visitantes para que escriban lo que quieran, incluso dibujos, garabatos o grafitis, y a los músicos para que lo interpreten de acuerdo con su propia lectura de la «partitura». [Próximamente más info en macba.cat]

ZOOM ZOOM y MANGA SCROLL PERFORMANCES. DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS

A lo largo de la Noche de los Museos, se interpretarán dos de las partituras gráficas de Christian Marclay:

Zoom Zoom (2007-2019), con la participación del propio Marclay y de la artista vocal **Shelley Hirsch**, que ha colaborado regularmente con Marclay durante los últimos treinta años, y para quien fue concebida la pieza.

Manga Scroll (2010), interpretada por **Shelley Hirsch**.

Lugar: Capella MACBA. Aforo limitado
Sábado 18 de mayo, de 19 a 23 h

INVESTIGATIONS COLABORACIÓN CON SÓNAR+D

En colaboración con Sónar+D 2019, Christian Marclay participará en una charla que tendrá lugar el 18 de julio como parte de la programación del Congreso de Tecnologías Creativas, que se celebrará los días 17, 18, 19 y 20 de julio de forma simultánea a Sónar de Día en Fira Montjuïc de Barcelona.

Esta conversación precederá a una nueva puesta en escena, el día **19 de julio** en la Capella MACBA, de su obra más reciente, **Investigations** (2018), que refleja el interés de Marclay por la fotografía y el uso no tradicional de los instrumentos musicales clásicos. La partitura reúne una colección de cien imágenes, encontradas y

recortadas, de manos tocando el piano. La idea es que sea interpretada por un amplio conjunto de pianistas, en este caso diez, a quienes se pide que descifren el sonido que corresponde al momento en que se tomó la fotografía y que transcriban en notación musical el resultado de su investigación. El músico experimental británico Steve Beresford, uno de los intérpretes en el estreno de la pieza el año pasado en el Festival de Música Contemporánea de Huddersfield, ha comentado que «cuando estamos tocando y también vemos dibujos o palabras impresas o esta notación musical mutada, quizá estemos implicando partes de nuestro cerebro que normalmente no utilizamos cuando interpretamos música... Las partituras de Christian nos hacen tocar cosas que nunca se nos habrían pasado por la cabeza.»

En el marco de esta colaboración, el MACBA ofrecerá entrada gratuita al museo para todos los acreditados de Sónar+D 2019 (hasta el 24 de septiembre).
Más información, próximamente, en sonarplusd.com y macba.cat

CHRISTIAN MARCLAY. COMPOSICIONES ACTIVIDADES EXPOSICIÓN

INTERPRETAMOS A CHRISTIAN MARCLAY VISITA COMENTADA

Hablemos de*...Christian Marclay
Interpretamos a Christian Marclay

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

La exposición *Christian Marclay. Composiciones* examina la obra del artista a través de su dedicación a la composición, entendida como una ordenación de sonidos en el tiempo y el espacio, pero también como composición visual. Cada una de las obras expuestas es un ejemplo del modo en que Marclay aborda la creación de una composición, y de cómo eso se relaciona con otros aspectos de su trabajo como el uso de las técnicas de apropiación y montaje, además de su compromiso con la performance y su tendencia a buscar la participación y colaboración del público.

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

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

CHALKBOARD PERFORMANCE

La instalación interactiva de Christian Marclay **Chalkboard** (2010) invita a los visitantes a escribir notas, dibujos o grafitis sobre una pizarra a escala arquitectónica cubierta de pentagramas. Posteriormente, esta «partitura» es interpretada por músicos. Pese a ser una pieza de notación musical, la obra subvierte la composición clásica y la partitura convencional ofreciendo una absoluta libertad tanto al público como a los músicos. En esta ocasión, hemos invitado a un solista profesional a interpretar esta partitura cambiante.

Sábado 29 de junio, de 18 a 20 h

Lugar: Salas del museo

Precio: Gratuito. Sin inscripción previa.

Sábado MACBA gratuito gracias a **Uniqlo**

VISITAS ACCESIBLES

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

VISITAS EXCLUSIVAS

Amigos del MACBA

A cargo de **Tanya Barson**, comisaria de la exposición (visita en inglés sin traducción). **Viernes 7 de junio, 11 h**

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

PUBLICACIÓN

El libro examina la obra de Christian Marclay a través de su interés por la composición, entendida como una ordenación 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).

FOTOS: www.macba.cat/press/christian-marclay3254

■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat y @MACBA_Barcelona

Síguenos en: **#ChristianMarclay**

■ **MACBA:** Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, macba.cat

■ **HORARIOS:** lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h Martes no festivos, cerrado. Sábados, de 10 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 15 h

■ La entrada tiene validez durante un mes

En el marco de la colaboración con el **Sónar+D**, el MACBA ofrecerá entrada gratuita al museo para todos los acreditados de Sónar+D 2019 (hasta el 24 de septiembre).

Prensa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat